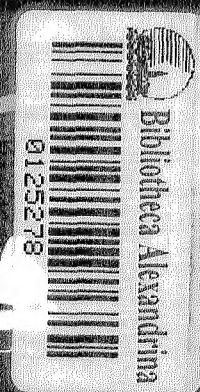

د. نعيم عطية

نيا هذا الفنان

92

دنیا ہذا الفنان

د. نعیم عطیہ

کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۱۹۸۸

تصميم الغلاف :

فتحي أحمد

الاخراج الفني :

مراد نسيم

دسا هذا الفنان :

- رمبرانت فاز ريجن
- جوستاف كوربيه
- ادجار ديجه
- كليمنت جوزيه اروزكو
- سلفادور دالي

اهداء

الى بدر الدين أبو غازي

الذي حملنا فضله على الفن برسالة

ولا زال يبعث لنا عبر كتبه بنداء ..

ن . ع .

الذكرى على مر الأيام باقية

خمسة رسامين كبار ، حاولت أن أعيد بناء حياة كل منهم ، من واقع ما كتب عنهم من نقد ، وما سجل من بيانات ، وما رأيت ولمست من أعمال فنية خلفوها للانسان أبدا الدهر .

لم تكن قراءتي لما قرأت عنهم مجرد قراءة ، ولم تكن معاينتي لما عاينته من ابداعاتهم مجرد معاينة ، بل كان كل هذا وذاك معايشة حقيقية ، أن تغلق عليك باب غرفتك في هدوء الليل ، وتقصى عن ذهنك ووجدانك مشاغل كل يوم ، وتغمض عينيك ، وتمضى مثل وسيط روحى تبحث وتنقب عنهم وراء حائط المكان وترهف الحواس لتسمع وترى ما يأتيك من بطون الأيام ، يبعث أمامك هؤلاء المبدعون الذين تحبهم ، يتحركون ، ويتكلمون ، ويفضون اليك بمكنون سرهم ، يبتسمون ويضحكون ويبيكون ، يقولون لك ما لم تقله عنهم الكتب ، وانما ما تكشف عنه روحك التى صفت ، وارتقت الى مصاف ابداعاتهم الخالدة . لقد سقطت الغشاوة عن عينيك ، واستشرت حواسك المتعطشة الى المعرفة ، وانفتح قلبك للتعاطف والمشاركة ، تجوس جنباً الى جنب مع أحبائك الفنانين ، وتقابل معهم أناساً ما كان بإمكانك أن تقابلهم الا بعملية البعث الخيالى هذه ، وأن تسمع كلاماً لم تسمعه أعلام من دبجوا المقالات والقواميس ودوائر المعارف والكتب . واستطعت بذلك أن تقوم بمهمة أثيرة الى قلبك منذ أن دبجت أول كتبك فى الفن وعنوانه « من رواد الفن الحديث » فى أوائل الستينات ، ثم كتابك الثانى الشبيه بهذا الذى تكتب مقدمته الآن ، وكان عنوانه « خمسة رسامين كبار » فى أواخر الستينات . تلك المهمة الأثيرة التى أخذتها على عاتقك هى أن تعرف أبناء وطنك ولغتك بمن تراهم من فناني التصاوير جديرين أن يحظوا بحبهم وتقديرهم ، كما حظوا بحب وتقدير الانسانية جمعاء عبر ما خاضوه من جهاد من أجل قيمة « الجمال » التى لا تنفك أواصرها على أى حال عن قيمتى « الخير » و « العدل » ، وما خلفوه من رسوم ونحوت ظلت نابضة بأنبال ما فى القلب الانسانى من نبض .

خمسة رسامين كل منهم من زمان ومكان غير مكان وزمان الآخرين :
 رمبرانت الهولندي شمعة القرن السابع عشر المضيئة عبر القرون
 والأوطان ، وكوربيه الذى رد فى القرن التاسع عشر للفن اعتباره كحقيقة
 واقعية ، وديجاه الفراشة الملونة التى أتت إلينا عبر القرنين التاسع عشر
 فى أحيائه والعشرين فى بداياته ، وأوروزكو الذى أسمعننا حتى الأربعينات
 من قرننا هذا الذى نعيش فيه صوته قويا مخلصا صادقا مع نفسه ومع
 أشواق الجماهير ، وربما كان فى ذلك وكوربيه الفرنسى صنوان ، وإن
 كان أوروزكو جاء إلينا من المكسيك بأمريكا الجنوبية . وإذا كان هؤلاء
 الأربعة الكبار قد طواهم الموت أجسادا ، وإن لم يطل عبقرياتهم وإبداعاتهم
 فاكسبت خلودا ، فإن خامس رسامى هذا الكتاب هو فتان معاصر ، وبقدر
 ما هو موهوب يهوى أن يحيط دنياه بالغموض ، فهل تسمح أنىها
 القارئ أن تجوس معى عالم هذا الأسباني غريب الأطوار سالفادور دالى ؟
 بل هل تسمح لى أن أبدأ معك الكتاب من أوله ، وتقرع باب دنيا كل من
 الآخرين رمبرانت وكوربيه وديجاه وأوروزكو ، فيفتح لك . وبين أحضان
 هذه الدنى أرجو أن تتنفس الصعداء فى لذة وراحة ، وتقول « حقا أيها
 الانسان ما أشقاك لو لم تعط نعمة تذوق الفن الرفيع » .

ولا أستطيع أن أختتم هذه المقدمة القصيرة قبل أن أنحنى احتراما
 لكتاب قديم وجديد بالنسبة لى فى الوقت ذاته . قرأته فى شبابه فاهتديت
 وعدت الى قراءته الآن بعد أن تقدم بى السن فوجدت فيه عزاء وسلوى .
 انه كتاب « زهرة العمر » الذى صدر لأستاذنا توفيق الحكيم عام ١٩٤٣
 وفيه يقول فى نبذ متفرقة « أنا موزع بين الكلاسيك والمودرن . لا أستطيع
 أن أقول مع الثائرين ، فليسقط القديم ، لأن هذا القديم أيضا جديد على .
 فأنا مع أولئك وهؤلاء » . انى أبحث أمام كل لوحة عن سر اختيار هذه
 الألوان دون تلك ، وعن مواطن برودتها وحرارتها ، وعن رسم أشخاصها
 وبروز أخلاقهم ، واتساق جموعهم ، وحركتهم وسكونهم ، كل لوحة فى
 الحقيقة ليست الا قصة تمثيلية داخل إطار ، لا داخل مسرح ، تقوم فيها
 الألوان مقام الحوار . ان طريقة إبراز كل هذه الحياة بالريشة لقريب
 من طريقة إبرازها بالقلم ! ان أساس العمل واحد فيهما . الملاحظة
 والاحساس ، ثم التعبير بالرسم والتلوين ، بل ان الريح أحيانا ليتشابه .
 لطالما وقفت عيناى طويلا على صفحات ناثر أو شاعر ، وأنا كالماخوذ أفحص
 السطوى بىدى ، لأتبين ان كانت من مداد أو من أثر ! (ص ٢٩
 ٣٥ و ٣٦) .

حقا ، ما أصدق توفيق الحكيم وأعمق نظراته فى هذه الخاطرات
 التى يكتبها فى رسائله الى صديقه ويجمعها بين دفتى « زهرة العمر »

ولا يبقى لنا الا ان نواجه من قد يقول عن جهل وتعصب « هؤلاء الذين
تتحدث عنهم في كتابك هذا فنانون من الغرب فما شأننا نحن أبناء
الشرق بهم ؟ » . وسوف نجيبهم بقول حكيم من « زهرة العمر » حيث
يقول توفيق لآندريه « ان هزة التصادم بين الشرق والغرب هي وحدها
التي تفتح الأعين المغلقة في الشرق والغرب » (ص ٧٦) .

وأخيراً ، أيها القارئ الكريم اني أسمعك تدق الباب ، وها هو
ينفتح لتدخل منه الى دنيا كل من هؤلاء الفنانين الخمسة : رمبرانت ،
كوربيه ، ديجاه ، أوروذكو ، ودالي .

والى اللقاء عندما تفرغ من قراءة هذا الكتاب كي أسمع رأيك .

ن . ع

رمبرانت

(۱۶۶۹ - ۱۶۰۶)

١

الأب : الحمد لله ، ليس لي أن أخشى شيئا . اننى طحان . أبيع الدقيق والجمعة . طاحونتي على نهر الراين وحائتي مرفقة بها . كلما نكأ الناس كلما زادت مبيعاتي ، فالناس لا تستغنى عن الخبز كما لا تستغنى عن الجمعة . الشبع والارتواء هما هدف الانسان . وأنا أفى بهذه الاحتياجات (يتنهد) آه ، كم أحب أن أجاب نقودا الى بيتي . وعندما أعود اليه في الليل أجد زوجتي نيلي واولادى . صغيرتي ليزابيث تنام كالملك ، ورمبرانت يقرأ تحت المصباح . وكورنيليس ابني المختار غارق فى شقاواته . انه نشيط لا مثيل له . أما رمبرانت هذا فهو فتى غريب . انى لا أفهمه تماما . صموت دائما ، لا يجيبك الا بنعم أو بلا ، ولا شيء غير ذلك . عندما ذهبت أسأل مدرسه عنه قال لي :

المدرس : خسارة . كنت أود أن يكون أكثر انتباها الى دروسه . يبدو كما لو كان مشغولا بآلاف الانشغالات وكلها خارج الدروس . يا سيدي .

الأب : أعني ذلك يا سيدي الأستاذ ان رمبرانت لا يتابع دروسه ؟ أهو وليد بليد ؟

المدرس : لا . لا . ابنك ليس كسولا . كل ما فى الأمر تنقصه الحماسة للمذاكرة .

الأب : أليس ثمة ما يجيده رمبرانت ، يا سيدي الأستاذ ؟

المدرس : أوه ، أجل ، أجل ، أقول لك الحق لم أر صبيا يجيد امساك القلم مثل ابنك . متعته الكبرى يا سيدي أن يمسك قلما وورقا .

الأب : انى أنهزه عن ذلك كلما رأيته فى البيت ، انه يضيع وقته فى

رسم اخواته وأمه ، وكل من يراه ، حتى أنا . كثيرا ما مزقت أوراقه ، فان هذا يشغله عن الاستذكار . أريده أن يتعلم ويصير رجلا مثقفا . أريده أن يدرس اللاهوت ، أو القانون . أو حتى الطب ليصير جراحا . انى كما تعلم يا سيدى الأستاذ ميسور الحال ، جمعت مالى بعرق جبينى ، الحمد لله ، وأتوق الى أن أنفق على تعليم ابنى .

المدرس : لا تبتئس . ستوفق الى ذلك فى القريب العاجل . الى اللقاء .

٢

الأب : لكن يا ولد ، انه شرف لأسرة كلها من الخبازين أن يلتحق ابنها بالجامعة يدرس اللاتينية ويصبح من ذوى الألقاب العلمية .

ومبرانت : لا تنزعج ، يا أبى ، من هذه الناحية أحب أن أذكرك بما حققه المصور روبينز من فخار لا لأسرته فحسب ، بل لوطننا كله . الأراضى الواطئة كلها تشيد بذكره .

الأب : لكن من يريد أن يصير مصورا ناجحا عليه أن يرحل الى ايطاليا . الايطاليون فى أيامنا أعظم أساتذة الفن ، يا ولد ، وأنا لا أستطيع أن أرسلك فى بعثة .

ومبرانت : لا أعتقد يا أبى انك بحاجة الى أن ترسلنى الى ايطاليا . المهم فى الفن هو التركيز والشخصية .

الأب : بغير الايطاليين لن تكون شيئا فى الفن يا مبرانت .

ومبرانت : اطمئن يا أبى (بثقة) سأكون شيئا . سأبزههم وأضارعهم . لكم تعتمل فى أعماقى عواطف جياشة .

الأب : لا زلت عند رأيى . لا زلت أشفق عليك . لا زلت أفضل لك الجامعة ، لا زلت أرى أنك بتخصصك فى « اللاتينية » تكفل لنفسك مستقبلا مضمونا . ربما أصبحت محاميا ، أو لقويا ، أو قسيسا .

ومبرانت : (بتوسل) أقسم لك يا أبى ، دروس النحو والصرف تتجمد على شفتى . تدخل الكلمات من أذنى اليمين وتخرج من اليسرى . أما الألوان فسأعبر بها عن كل ما أحس .

الأب : (صائحا • • ومناديا زوجته) تعالى يا نبلى • تعالى اسمعى ماذا يقوله •

ابنتك رمبرانت • • تعالى انظرى خيبته •

الأم : ماذا جرى يا هارمين ، أوه طاب مساؤك يا بنى ؟ هل أغضبت أباك فى شىء يا رمبرانت ؟

الأب : (ماضيا فى ثورة غضبه) لا ، لا ، مادمت على قيد الحياة فلن أسمح لك باختيار هذا الطريق • أعرف ماذا تريد • تريد أن تحيا على هواك ، مفلوت العيار ، كسولا ، مهذارا ماجنا ، وتتذرع بأنك فنان ، هيه ؟!

الأم : (يهدوء وحنان) اذا كان ولدنا رمبرانت لا يميل الى الكتب والدروس لماذا تضغط عليه يا هارمين ، وتصر على أن يواصل طريقا لا يروق له ؟

الأب : (ماضيا فى هجومه) اننى أعرف أولئك المصورين الكسالى الذين يتسكعون من حانة الى حانة • يا لها من فكرة قدرة تدور بخلدك ! (بسخرية) تريد أن تصبح مصورا ، هيه ؟ كلا ، كلا •

الأم : واجب على الابن أن يطيع أبواه ، لكن ليست هذه هى المشكلة يا زوجى العزيز • لنفرض ان ابننا أكمل دراسته الجامعية على مضض ، ثم بعد سبع سنوات طوال تخرج رجلا خائبا ، فاطر الهمة ، لا يصلح لشىء ، هل سيرضيك ذلك يا هارمين ؟

الأب : قلبك الرؤوف هو الذى يتكلم يا امرأة • انها نزوة • تلك التى خطرت لابنك • لنفرض انها فكرة نبئت نتيجة رفاق السوء • لنفرض انه يضجر من هذه المهنة التى يريد أن يختارها كما هو ضجر من تعلم اللاتينية الآن ، ماذا سيكون مصيره ؟ سيصير صعلوكا لا نفع منه ولا شك • هذا ما أخشاه •

الأم : كلا • ليس رمبرانت هذا الصنف من الشباب • انه فى السن الذى يعرف فيه ان الحياة ليست لعبا ولهوا •

رمبرانت : انى جاد فيما أختار يا أماء •

الأم : انه يريد أن يصبح مصورا يا هارمين ، وأنت تذكر انه لم يكن ولدا سيئا بحال • على الأقل لم تكبدنا تربيته المتاعب التى كبدتنا تربية الثمانية الآخرين •

ومبرانت : (متوسلا) أرجوك ، لم أخلق يا أبى لغير التصوير . ها هي رسومي . هل تعرف ماذا يقول عنى أصدقائي ؟ انهم يعجبون بدقة ملاحظتي ، وسرعة تقدمي . انظر الى هذا المنظر الطبيعي يا أبى . صورته بقطرات من دمي . غرست الريشة في ذراعي ، ولم يهمني الألم (باصرار) لا ، لا أقوى ، أن أدفن بين الكتب . اني أحب الحياة .

الأم : والله ، يا بنى ، أحس في كلامك حرارة الايمان .
الأب : حسنا يا فتى ، ما دمت قد اخترت لنفسك ، وبهذه الحماسة فانت حر .

٣

الأم : ها أنت تعود الى البيت يا مبرانت بعد غياب طويل . اجلس وقل لي أخبارك في مرسم معلمك .

ومبرانت : لقد تعلمت منه كل ما يمكنه أن يعلمني . ولم يبق الكثير . لا أستطيع أن أواصل عنده رسم تماثيل الاغريق والرومان ، والاستماع ليل نهار الى المديح المطنبة في روما ومصورها الايطاليين . هناك مصورون آخرون . رأيت أخيرا لوحات لهولبين ودورير . انهما مثالان رائعا للفن الجرمانى ، لكن ما لي وهؤلاء جميعا ؟ انى أريد أن أكون مبرانت ، ولا أريد أن أكون أحدا غيرى .

الأم : (ضاحكة) كم أحب أن أصغى الى أولادى ، وهم يتحدثون عن طموحهم وآمالهم .

ومبرانت : ها أنا فى التاسعة عشر من عمري يا أماء ، واننى قادر أن أستقل بنفسى ، وأتحمل تبعة تصرفاتى ، أليس كذلك ؟

الأم : أجل ، يا بنى ، وماذا تنوى أن تفعل ؟

ومبرانت : سأرحل عن بلدتنا هذه . . سأرحل عن ليدن .

الأم : الى أين ، يا مبرانت ؟

ومبرانت : الى أمستردام يا أماء .

الأم : هذه مدينة كبيرة يا بنى .

رمبرانت : لا أخشى الضياع فى هذه المدينة ، بل انى فى حاجة اليها والى
تجاربها وعجيجها .

الأم : انى أمنحك بركتى ، يا رمبرانت . اذهب وكن مصورا ماهرا ،
ورجلا قويا ، لا تقبل الا ما يرتضيه قلبك وعقلك ، يا بنى .

رمبرانت : لا تقلقى على ، يا أمام دعواتك ستكون عوننا لى فى المدينة
الكبيرة ، وسألتحق برسم الأستاذ لاستمان .

٤

لاستمان : آم ، رمبرانت أيها الفلاح ، مرحبا بك فى أمستردام ، وفى
مرسم الأستاذ لاستمان . كل شىء تحت تصرفك . لن تجدنى كثيرا
الى جوارك ، فأنا أهوى الخروج للنزهة كثيرا (ضاحكا) أما أنت
فعليك أن تلزم المرسم . . ونصيحى اليك فى « النقل » انقل
لوحاتى حولك ، اختر منها ما يعجبك وانقل . هيا ، هيا الى
العمل ، يا فتى .

٥

رمبرانت : (غير مصدق أذنيه) أنا ، يا سيدى الأستاذ ؟! أتسألنى أنا
ما رأى فى لوحتك هذه ؟!

لاستمان : (ببساطة) أجل ، أسألك ، وماذا فى هذا ؟ هيا ، دعك من
الارتباك ، وهات ملاحظاتك .

رمبرانت : (متشجعا) تريدنى أن أقول كل ما يعنى لى من ملاحظات ،
يا سيدى الأستاذ لاستمان ؟

لاستمان : أجل ، كلها . ضع نفسك فى موضعى ، وسأضع أنا نفسى
فى موضعك . أنت الأستاذ الناقد الآن ، وأنا التلميذ .

رمبرانت : حسنا ، يا سيدى الأستاذ . عندما أنظر الى هذه المرأة العارية
التي صورتها - أعنى عندما أدقق النظر اليها - يخيلى أنها قد
فقدت توازنها . تبدو لى كما لو كانت بطة أو أوزة .

دنيا: هذا الفنان - ١٧

لاستمان : (ضاحكا) بطة أو أوزة ! يا لك من ناقد سليلط اللسان !

رهبرانت : هذه المرأة ليست طبيعية .

لاستمان : اذا كنت أنت الذى سترسم هذا المشهد كيف كنت سترسمه ؟

رهبرانت : (مرتبكا) أوه ، هذا سؤال لم أكن أتوقعه يا سيدى الأستاذ .
دعنى أرى . آه أنت ترسم مشهدا عاديا ، لا طعم له ولا لون ،
بينما يجب أن نلتقط الجوهر الدرامى للحياة ذاتها . . اللوحة
دراما ، يا أستاذ لاستمان . . لا مجرد خطوط منسقة وألوان جميلة ،
بلا حرارة ، وبلا روح .

لاستمان : هذه الألوان ، وهذه الخطوط لا تعجبك إذن ؟

رهبرانت : لو كنت أنا مصور هذه اللوحة لاستخدمت الضوء وسيلة
للتعبير عن الإشعاعات الروحية الداخلية . هل تفهمنى ، يا سيدى ؟
أعنى هل أحسنت الايضاح ؟

لاستمان : كلامك يذكرنى بأحد الايطاليين الكبار . (بصوت أعلى قليلا)
بكارافاجيو . . أجل كارافاجيو . .

رهبرانت : ربما كان كارافاجيو هو الوحيد الذى أثر فى من الايطاليين .
نظرته الثاقبة المخلصة اكتشفت أن تفخيم الانسان قد يوصل الى
السفسطة والرياء فلجأ الى الواقعية ، حتى لو كان الموضوع دينيا
أو أسطوريا . لهذا فتمادجه من المواطنين العاديين ، لكن ليس هذا
فحسب هو ما استهوانى فى فن كارافاجيو ، يا سيدى الأستاذ .

لاستمان : ماذا استهواك أيضا ؟

رهبرانت : (باعجاب) معالجته ملمس الأشياء ، وقدرته على استخدام
الحركات والإيماءات ، وأهم من كل هذا وذاك تلاعبه الرائع بالاضاءة
واستخدامه التأثيرات الضوئية فى تضاد عنيف .

لاستمان : (بحماسة) يا صديقى ماذا بقى لأعلمك ؟ اليك نصيحتى .
لا تضع وقتك عندى . افتح جناحيك ، وطر وحدك ، عاليا ، عاليا .
فما عدت تلميذا لأحد .

رهبرانت : (فرحا) هل أنا كفى لابتداء حياتى العملية ، يا سيدى الأستاذ
لاستمان ؟

لاستمان : أجل ، يا رمبرانت ، ارحل • ارجع الى ليدين ، وافتتح مرسما خاصا ، وعلم تلامذتك (ضاحكا) علمهم ما استفدته من أخطاء معلمك لاستمان •

٦

تاجر اللوحات : (ناصحا مغريا) تعال الى أمستردام ، يا رمبرانت • ستحقق فيها النجاح والثروة الطائلة ، يا رجل • فرصتك الذهبية تنتظرك هناك • اني تاجر لوحات وأعرف من أين تؤكل الكتف اعزم على الرحيل الى أمستردام والاقامة بها ، وسأعقد معك صفقات طيبة •

رمبرانت : صحيح ، يا سيدى التاجر ، أمستردام حافلة بوجهاء القوم والأثرياء ، ولكن هناك مصورين كثيرين أيضا •

تاجر اللوحات : لا أحد يدانيك منهم يا رمبرانت • أجزم لك • وعندما تطلع شمسك فى أوساط أمستردام سينطفئ الآخرون • سيخبو لمعانهم ، مثلما تخبو النجيمات وتنطفئ عندما يقبل الفجر •

الأم : اذن ، يا سيدى التاجر ، ستأخذ منى ابنى الحبيب من جديد • سيرحل بعيدا عنى مرة أخرى (تتنهد) حسنا يا رمبرانت ، ليس لعجوز مثل أن تقف فى طريق الشباب ساعة الطموح • الأفضل أن أنزوى فى ركنى ، وأمنحك يا بنى بركتى •

رمبرانت : ها نحن فى عام ١٦٣١ سأرحل الى أمستردام ، يا أمى الحبيبة وأفتتح لنفسى مرسما هناك ، وأشق طريقى • فى أوقات راحتي سأغمض عيني ، وأرى طيفك الحبيب يبتسم لى مشجعا من بعيد • سأذكرك جالسة فى مقعدك تقرأين تحت ضوء المصباح الكتاب الوحيد الذى تحبينه ، الكتاب المقدس •

٧

فى عام ١٦٠٩ أى بعد ولادة رمبرانت بثلاث سنوات حققت بلاده ، الأراضى الواطئة ، انتصارها على اسبانيا التى كانت قد غزتها واستعمرتها العديد من السنين • ثم تسنى لهولندة - وهى

الجزء الشمالى من الأراضى الواطئة - أن تحقق لنفسها استقلالاً
عن الجزء الجنوبي ، مما جعلها تتفرغ لتنمية تجارتها الخارجية عبر
البحار ، محققة لمدينتها الكبيرة أعلى مستوى معيشى فى أوروبا كلها
فى النصف الأول من القرن السابع عشر ، وكانت أمستردام واحدة
من أهم المدن اذ ذاك لا فى هولندا فحسب ، بل فى أوروبا كلها .

٨

دكتور تولب : طاب مساؤك ، يا سيد رمبرانت . أنا الدكتور نيقولاس
تولب ، الجراح فى مستشفى أمستردام .

رمبرانت : شرفت مرسى يا سيدى الطبيب .

الدكتور : جئت أطلب منك لوحة . أجل لوحة جماعية لنا .

رمبرانت : (مستفسرا) لكم ؟ هل لى أن أعرف من أنتم ، يا سيدى
الطبيب ؟

الدكتور : حسنا ، حسنا ، نحن أطباء قسم الجراحة بمستشفى أمستردام .
نريد أن نرسم لنا لوحة تذكارية . نحن ثمانية أطباء .

رمبرانت : هذا شرف لى يا سيدى الدكتور . لا أكتمك ان هذه أولى
اللوحات الكبيرة التى تسند الى فى أمستردام (بحماسة) هذه
فكرة رائعة . بدأ الموضوع يستهوينى حقا . دعنى أرى . آه
(يفكر) سأصوركم مجتمعين حول جثة تقومون بتشريحها وقد
انكببت عليها ترمقون أجزاءها بعيون نابهة مدققة فاحصة (متأملا)
سترقد الجثة الشاحبة على المنضدة مستسلمة لا تكثر بما تفعلون
بها . لا تكثر بما تحصلون من معلومات ، أنتم يا من انحنيتم
عليها ، وشخصتم بأبصاركم نحوها . لقد صفت هى حساباتها
كلها مع الحياة ، وعرفت ما لم تعرفوه أنتم . هى العارية المسجاة
لا حول لها ولا قوة عرفت كل شىء ، عرفت ما تجتهدون أنتم لمعرفته
وأنتم على الشط واقفين . هى وقعت فى اليم . لطمتها الأمواج
السود ، ودفعتها الى الشاطئ الآخر ، أما أنتم فتشيدون أبصاركم
وتعصرون أدمغتم لتعرفوا .

الدكتور : اننا يا سيدى الفنان ، لا ندقق فى الجسم لنصل الى ما لا طاقة
لبشر أن يعرفه . اننا نجمع فحسب أكبر قسط من المعلومات عن

تركيب ذلك الجسم ووظائفه ، حتى نشفى ما ينتابه من علل وأمراض . اننا نسعى الى الممكن ، ولا نجرى وراء المستحيل .

رمبرانت : معذرة يا سيدى الطبيب . لقد جرفتني تأملات فلسفية . تريدون أن أصور لوحتكم اذن . . . حسنا ، ومتى نبدأ أيها السيد ؟

الدكتور : غدا صباحا ، تفضل بالمرور علينا بالمستشفى ، ستكون غرفة التشريح والجثة المطلوبة جاهزة وسنكون فى انتظارك يا سيد رمبرانت . سنرتدى أرديتنا السوداء الوقور . ونكون على أهبة الاستعداد . (يضحك) وبعد التصوير سنسقيك زجاجة من النبيذ حتى تنسى رائحة الجثة العطنة ، وننقدك أجرك ، ولا تقلق فسيكون أجرا مجزيا ، يا سيد رمبرانت . طاب مساؤك .

٩

رمبرانت : (باشتياق) آه ، بعد كل هذه اللوحات ، كم أتوق الى أن أصور نفسى . أن أنظر الى وجهى فى المرآة ، وأرسم . لقد شبعنت من كل هؤلاء الأثرياء الذين يجيئون الى مرسمى ليل صباح بقبعاتهم السوداء ، وقمصانهم البيضاء ، يطلبون منى أن أرسمهم . ونسوة أمستردام مالهن قبيحات الى هذا الحد ؟ ها هي اللوحة التى صورتها اليوم . انها لزوجة أحد التجار الأثرياء ، وواحد من أعضاء المجلس البلدى . فائرة كقالب من الزبد المثلج . سمجة كغراب يحاول الغناء . ان المال الكثير ليس كل شيء . كم أتوق الى امرأة جميلة مثل نور الشمس عند الفجر . تملأ على حياتى ، وترعى بيتى . أتخذها زوجة ، وأغمرها بحبى ، هي وأولادى منها . ها هو المال يتدفق الى جيبي ، وقد حان الأوان كى أتزوج .

١٠

رمبرانت : (بفرحة) وجدتها يا أماء . وجدتها . وجئت أزف اليك الخبر ، وأقول لك انى أحببتها . عينان زرقاوان صافيتان ، وجهه صبور ، وذراعان بضتان ، وشعر كستنائى مثل الذهب المصهور .

الأم : (تضحك بحنان) أوه ، أرى انك تحب هذه الفتاة يا رمبرانت .

دمبرانت : (بحماسة) بل متيم بحبها يا أماء • انها مخلوقة رقيقة ، طيبة القلب ، ابتسامتها يلسم شاف للجروح • أقسم لك يا أماء •
الأم : لست بحاجة الى أن تقسم لي على ذلك • طالما تحبها فهي جميلة في نظرك ، بل رائعة الجمال •

دمبرانت : صديقي يا أماء ، سعادتي في القرب منها • منذ أن التقيت بها في بيت عمها القس فان أوپلنبرج •• وعيناها تطاردان قلبي • عينا صافيتان تعبران عن قلب رقيق طاهر • لن أستطيع أن أحب عينين غير عيني ساسكيا •

الأم : ساسكيا ؟ اذن هذا اسمها • ساسكيا •

دمبرانت : أجل ، يا أماء ، ولهذا الاسم وقع جميل في نفسي • عندما رسمت الآلهة الجميلة « بروجين » الهة الحب والجمال لم أجد وجها أنسب من وجه ساسكيا •

الأم : (ضاحكة) امرأة عادية تقوم مقام الهة سامية ؟

دمبرانت : أجل ، يا أماء ، هذا منهجي • أن أتقصى الجوانب الانسانية حتى في الآلهة •

الأم : لم تذكر لي شيئا عن أسرة خطيبك ، وأهلها •

دمبرانت : وما الذي يعنيني منهم ، يا أماء ؟ إنى أتزوج ساسكيا ، لا أقاربها •

الأم : ما زلت شابا يا بني ، لكن يجب أن تضع في اعتبارك أن الرجل كما يتزوج امرأته يتزوج أهلها ويرتبط بهم أوثق ارتباط •

دمبرانت : أهلها يا أماء محامون ، وضباط ، وقساوسة ، ولغويون ، وأعضاء في الحكومة • رجال ناجحون • ابتسامات وانحناءات ، وخطوات محسوبة ونياشين •

الأم : وهل سيقبلونك زوجا لابنتهم ، هؤلاء السادة ؟ أنسييت انك واحد من عامة الشعب • قد تكون مصورا نابها ناجحا ، لكن •••

دمبرانت : (مقاطعا) ساسكيا تحبني ، ولا يعنيني شيء بعد ذلك • أما هؤلاء السادة فسأثبت لهم بعملي اني خير منهم ألف مرة ، أعمالى ولوحاتي رائجة ، والمال هذه الأيام ينساب بين يدي غزيرا مدرارا يا أماء • (ضاحكا) وبالمال تكسبين احترام أولئك الأجلاف البورجوازيين غلاظ الأكباد •

الأم : قد تكون فتاتك مغرمة بك ، لكنني أشفق عليك من متاعب أسرتها .
لا بد انهم يريدون لابنتهم زوجا مستشارا أو أستاذا جامعيا أو تاجرا
ثريا أو قبطانا وجيها ، ولا يريدون لها فنانا بأى حال ، وحتى اذا
اضطروا وزوجوك ابنتهم فسيتحايلون حتى لا يكون لك حق أو
سلطان على ثروة الأسرة .

دمبرانت : سأعطى ساسكيا حبيبتي بالذهب والجواهر والحريير الفاخر
من قمة الرأس الى أخمص قدميها . ألسنت في أوج النجاح ؟ كل
ما أنا بحاجة اليه يا أماء هو الحياة العائلية . بيت يضيئه الحب
ويدفئ جوانبه . قلب ساسكيا مصباح يبدد الظلمات من حولى
وابتسامتها تعزز من خطاى .

١١

دمبرانت : (يتنهد بارتياح) ها نحن أخيرا فى بيتنا ، وجدنا ، أنت
يا ساسكيا وأنا ، كم كانت حفلة العرس ثقيلة الوطأة بطيئة الخطى .
كنت أريد أن أخرج بك وأطير . أوه تبا لذلك الصف الطويل من
أقربائك . كلهم يرقدون ملابس قاتمة ، ووجوههم صارمة ، وكلماتهم
مقتصدة ومقتضبة ، كما لو كنت أستجدى منهم . أتعرفين ماذا
كان شعورى يا زوجتى العزيزة ، عندما سلمت على آخر من فى
الصف ؟ أحسست أننى أسد حبيس وجد باب قفصه مفتوحا .

ساسكيا : ربما كان اقاربى مثلما وصفت ، ولكننى سأكون زوجة وفيه
لك . سأيسر لك الراحة والبهجة فى البيت وفى مرسمك . انى
أحبك أنت ، ولا أحب أحدا سواك ، وسأنجب لك أولادا يملأون
حياتك ، فتجس بها قد أزهرت وأثمرت . وعندما تهجع بالليل
الى جوارى بعد عشاء اليوم الطويل سأستقبلك برفق ومودة ، وأهون
عليك همومك ومشاقك ، يا حبيبى .

دمبرانت : وتدخلين البهجة الى قلبى بصفاء روحك ، وحلو لسانك .
انك لا تشعرين أى هناء تجلبين على حياتى ، وأية مكانة عظيمة
تحتلينها فيها ، يا ساسكيا .

ساسكيا : زوجى الحبيب ، انى أمنحك حياتى كلها ، وأهبك اياها .
سأرعى بيتك ، وأفكر فيك وأنت تعمل فأحس بالسعادة . فقد

ولدت لتملأ الدنيا باللوحات الرائعة ، وخلقني الله لك ، لأقبح
عند قدميك كقط أليف وأرنو اليك كما أرنو في ليالى الصيف الى
نجم عال وضىء .

رمبرانت : أيتها الزوجة المباركة ، سأصورك المرة تلو المرة في لوحات
تفيض بوجدى وهيامى ، ولن أمل من نقل قسماتك الحبيبة على
أوراقى وقماشى .

١٢

تعالوا بنا نزور رمبرانت وزوجته ساسكيا . كان رمبرانت
يهوى حياة البيت والأسرة . ما كان يجد فى نفسه دافعا الى الخروج
الأسابيع الطوال . ها هو فى بيته وقد جلست ساسكيا الجميلة
فى حجره ومن ورائهما مائدة حافلة بأطايب الطعام . انه شاب
وسيم بشوش . قسماته ذكية ، وعيناه نفاذتان . أنفه أمل الى
الضخامة ، وشاربه يجلل فما معبرا مقهقا . انه يلبس قبعة
عريضة سوداء قرمزية تزينها ريشتان فاخرتان . تحلى الدانتيل
البيضاء كمنى سترته الحمراء القانية ويتدلى سيفه من جانبه . ها هو
رمبرانت يرفع نخبا من الجعة عاليا تحية للزوجة الشابة الحسنة
التي فى حجره ، وتلفتت الى الجمهور مبتسمة جذلة . انها ترتدى
ثوبا أزرق من القטיפ ، وتزين الحلى النفيسة جيدها وشعرها
الكستنائى المتموج . ها هما زوجان فى ميعة الصبا ، سعيدان
ثريان خاليا البال من الهموم . هذا حالهما بعد الزواج بقليل . فما زالا
يجهلان الأيام السوداء التي تنتظرهما . انهما فى هذه اللحظات
غارقان فى السعادة والمتعة . ولما لا يكونان سعيدين ؟ ان رمبرانت
أشهر المصورين فى أمستردام يشير الأثرياء الى مرسومه ويقولون
لبعضهم بعضا « لو لم يرسمك رمبرانت لما أصبحت شخصا مذكورا »
وتنهال عليه الطلبات فلا يتسع وقته لها كلها . وما يكلف به ينقد
عنه الأجر الذى يطلبه وهو أجر غال دائما فتربو مكاسبه على
خمسائة جنيه فى العام . وتتعدى نفقاته ما يكسبه على الدوام ،
فهو يحب أن يحيا كما يروق له ، وأن يرى الآخرين يعيشون
أيضا ، فما قيمة المرء لو لم يكن مبسوط اليد سخيا ؟

لكن المال كان يذوب بين أصابع رمبرانت كما يذوب الجليد
عندما تطلع شمس حامية . جواهر لزوجته ، قلائد لجيدها الرشيق .

أقراط لأذنيها الصغيرتين اللتين يهمس فيهما بحبه ، وأساور
لمعصمها البض . ولائم لأصدقائه ، وأطيب الطعام لرفاقه ، وأجود
الشراب لمعارفه . كان يدعو الجميع الى مائدته . ليطلقوا باب بيته
فهو مفتوح للأحباب والصحاب . ومن أراد قرضا أو احتاج الى نقود
فليطلبها من رمبرانت ، فلا حق نه في مال غيره أحوج اليه منه .
هذه هي الحياة التي كان يحيها رمبرانت وكانت تروق له .
أعرف . ستقولون . كل هؤلاء . . لن ينفعوه وقت الشدة . مالك
حصانك ، ان صنته صانك . الى آخر تلك النصائح الذهبية التي
لم تكن تتناسب مع طبيعة رمبرانت وما جبل عليه . أعرف .
ستقولون هذه ليست صفات أهل الشمال . انها صفات أهل الشرق ،
أهل الجود . والكرم .

مثلا كان رمبرانت مبسوط اليد سخيا ، كان فنه دافعا ثريا ،
مفعما بالحرارة . الألوان لالاءة والتضاد قوى بين النور والظلام .
وفرة في الألوان الحمراء والقرمزية والزرقاء ، وفوق كل ذلك أسلوب
مكتسح مندفع . تبدو الشخص في كثير من لوحات رمبرانت كما
لو قفزت الى الحياة بضربة واحدة من الفرشاة . لقد كان رمبرانت
واحدا من أسرع المصورين وأكثرهم دقة وكمالا وأدبا . ورغم أن
عديدا من أعماله فقدت ، فقد بقي لنا مئات اللوحات وما يزيد على
خمسة عشر ألفا من الرسوم . لقد كان يصب روائعه بانديفاع المياه
من شلال شاهق .

١٣

صور رمبرانت نفسه مئات المرات ، لا بدافع من الغرور ،
لأن رمبرانت رغم كل مثالبه لم يكن بالرجل المتغرور ، بل بدافع
من البحث والاستقصاء . ان هاتين العينين المتعطشتين الى المعرفة
تعبيران عن حاجة ملحة تتأرجح في أعماق رمبرانت ليكتشف ذاته .

عندما كان رمبرانت يصور نفسه كان لا يتملقها ، فقد كان
بلا رحمة . يعرض جوانب الضعف في شخصيته مثلما يعرض
جوانب القوة فيها . كان هذا حاله أيضا عندما يصور الآخرين .
فقد نبذ الاشفاق والحل الوسط .

ان تصاوير رمبرانت تفيض بدفء الحياة ، وبأنفاس الانسان .
ولهذا فان هذه التصاوير ما زالت الى يومنا تشجينا وتحرك
مشاعرنا ، وسرعان ما نكتشف في أولئك الشخصيات أصدقاء لنا ،
لأن خلجاتهم هي خلجاتنا واخفاقاتهم هي اخفاقاتنا ، وآمالهم هي
آمالنا ، تلك الآمال التي تلمع في عيونهم وتلك الخلجات التي تنعكس
على قسمااتهم هي آمالنا نحن واخلجاتنا نحن . ولقد كان رمبرانت من
أوائل مصوري أوربا الذين أنزلوا التصوير من السماوات الى
الأرض ، وجعلوا من فنهم مرآة لضعف الانسان وقوته . واننا
لا نتبين ذلك في تصاويره عن الأشخاص فحسب بل وفي موضوعاته
الدينية والأسطورية أيضا . لقد سعى فنانا الى الاهتمام باللدعة
الانسانية بدلا من التقاط اللمسة الالهية . فلقد خلت تصاويره
الدينية من ذلك الجو الأثيري المثالي البعيد الذي يحيط بالتصاوير
الدينية عادة . ان تصاوير رمبرانت الدينية تنضح بأنفاس الانسان ،
وتنبض بآمال البشرية وأحلامها وأمانيتها وكفاحها ومتاعبها وعذاباتها .
وتفيض على الأخص بالايان الأبدى والشجاعة . ان المسيح مثلا
في لوحات رمبرانت ليس ابن الله بل هو ابن الانسان على الأخص .

١٤

الأم : مرحبا بك في بيت الأسرة يا رمبرانت . طالت غيبتك عنا هذه المرة
بعد زواجك .

رمبرانت : الأعمال كثيرة يا أماه ، ولا تترك لي وقتا .

الأم : كيف حال ساسكيا يا بني ؟

رمبرانت : بخير يا أماه . انها ترعى شئون بيتي على ما يرام ، وهي ربة
بيت ماهرة ، مثلك .

الأم : وأهلها ؟ أمازالوا يعتقدون انك كنت تطمع في مال ابنتهم حينما
تزوجتها ؟

رمبرانت : خيبة الله عليهم . أناس جشعون متعجرفون . تصوري يا أماه ،
ما زالوا يلومون ابنتهم لزواجها من مصور . لحظات عمرهم أنياب
ومخالب ، ثمار بلا رحيق ، وأغصان يابسة ، شموع منطفأة . هؤلاء
الناس ما زالت نواياهم نحوى سيئة ، فمضوا يجمدون مال زوجتي

حتى لا تطولها يدي (باحترار) كما لو كنت بحاجة اليهم • ألا فليعلموا
ان المال يملأ جيوبى ، فمكاسبى من فرشاتي كبيرة للغاية ، يا أماه •
الأم : فتح الله عليك يا بنى ، ووسع عليك رزقك •

رمبرانت : أتعرفين ، يا أماه ، اشتريت هذا الشهر البيت الذى أقطنه •
ججراته فسيحة ، وشرفاته تطل على حديقة غناء ، وأثاثه فاخر
وطنافسه ورياشه كثيرة وستائره من القטיפه ، وحوائطه رخامية ،
وبه جناح للتلاميذ الذين يدرسون على يدي ، ومرسم رحيب الأرجاء
أخلو فيه الى نفسى • وأخفت الضوء فيه ، فيبدو كل شئ من حولى
فحما وذهبا متداخلين ملتحمين • آه ، يا لروعة عالم الظلال المغم
بالانفاس الخفية ، عالم الظلال الذى لا يمكن أن يتكشف الا لمصور
فنان ، يا أماه •

الأم : وهل كان لديك ثمن البيت كله نقدا عند الشراء يا رمبرانت ؟
رمبرانت : أجل ، أجل ، يا أماه (متراجعا فى كلامه) أعنى دفعت ألفا
ومائتى فلورين والباقي ٠٠٠٠

الأم : (تقاطعه بجزع) واذا لم تسر أعمالك على ما يرام ، يا بنى كيف
سيتدبر باقي الثمن ؟ ألم أعلمك فى صغرك ألا تقترض من أحد ،
يا رمبرانت ؟

رمبرانت : انى شاب يا أماه والمستقبل أمامى رحيب ، والطلبات من عملائي
تنهال على بلا انقطاع ، ولقد بدأت أرفض بعضها يا أماه •

الأم : (تنهده بحسرة) أنت شاب غنى هذا صحيح • لكن كثيرين ممن
كانوا أرسخ منك مكانة تنكرت لهم الدنيا فيما بعد يا رمبرانت •

رمبرانت : (بثقة فى النفس) لا تخشى على ، يا أماه • تجرى الموهبة فى
دمى ، والعمر ما زال مديدا •

الأم : يا رمبرانت ، أود أن أنصحك • سمعت ان من يأتى اليك من الفنانين
مدعيا العوز والحاجة الى العون تبسط له راحتك ، وتقرضه عن طيب
خاطر بلا ايصال وبلا فائدة • صدقنى ، يا بنى ، هؤلاء الناس
لا خير يرجى منهم ، وقرشك الأبيض ينفع فى اليوم الأسود •

رمبرانت : (ضاحكا ومستخفا) لا أرى أياما سوداء أمامى ، يا أماه ، واذا كنت
مدينا لمن باع البيت بمبلغ من المال قل أو كثر فسأسدده اليه •
واذا كنت اشتري من المزادات كل ما يستهوينى من قطع فنية بأسعار

خيالية فاني أشبع بذلك متعة في أعماقي . طاب يومك ، يا أماء انى
عائد الى أمستردام ، ولا محل لليأس في قلبي .

١٥

ساسكيا : (تصلى داعية) يا الهى ، يا الهى الرحيم ، لا تدخلنى فى تجربة .
لا تجعلنى أشك فى عدلك وقدرتك . لا تجعل منى عبثا ثقيلا على
عائق زوجي رمبرانت . أتوسل اليك يا الهى امنحنى هذه المرة ابنا
لا يخطفه منى الموت . اعطينيه صغيرا غضا ، يكبر ويكبر . ينمو
ويتزعرع ويصير رجلا قويا وطيد البنيان مثل أبيه . ان لم يكن من
أجلى أنا المرأة الخاملة فمن أجل رمبرانت الذى يتوق الى أن يرى
ابنه . لا تصدمنا مثل المرات الثلاثة السابقة ، انى راضية بقضائك ،
وأطمع فى ابن يكبر ويصير عضدا لأبيه فى شيخوخته .

(طرقات خفيفة على الباب)

رمبرانت : (يدخل) صباح الخير يا حبيبتي . كيف حالك

ساسكيا : (فرحة) رمبرانت عزيزى ، تعال اجلس الى جانبي . ألدك
بضع دقائق تقضيها معي ؟

رمبرانت : انى جد مشغول ، هذا الصباح ، يا عزيزتى . على أن أدخل
مرسمى وأنتظر عملاء مهمين ، نصحنى صديقى الطبيب تولب أن
أتحاشى اغضاب أمثالهم من ذوى الجاه والنفوذ .

ساسكيا : لكن من هم هؤلاء الذين تنتظرهم ، يا رمبرانت ؟

رمبرانت : ستة عشر سيدا . كلهم أنفة وكبرياء وحب فى الظهور ، انهم
فرقة « خفراء الليل » حراس المدينة ، يطلبون لوحة جماعية يعلقونها
فى غرفة اجتماعاتهم ، لكن أصدقك القول يا ساسكيا ان حالتى
المعنوية والنفسية ليست مهيأة لمثل هذا العمل هذه الأيام .

ساسكيا : لهذا أراك تنكب هذه الآونة على رسم وجهك . تطيل النظر الى
قسماتك فى المرأة ، وتفرق فى التأملات .

رمبرانت : أجل ، يا ساسكيا ، ربما كانت روجى فى هذه الأيام بحاجة
الى موضوع هادى رصين يدخل السكينة الى نفسى ، أما تصوير

لوحة ضخمة لحراس المدينة فهذا عمل شاق ، اذ على أن أعمد الى التفخيم ، الى النبرات العالية ، والأداء الطنان .

ساسكيا : أجل ، يا رمبرانت . يجب ذلك حتى ترضى غرورهم ، فهؤلاء قوم يعشقون المظاهر وهم ان كانوا يطلبون منك أن تصورهم فليس حبا في الفن ، بل طمعا في أن يلمعوا ، في أن يحصلوا على لوحة يتباهون بها بين أقرانهم ومعارفهم . ضع ذلك في اعتبارك يا عزيزي رمبرانت وأنت تمسك بفرشائك .

رمبرانت : أتعرفين يا زوجتي الحبيبة حجم اللوحة التي يطلبونها ؟ يريدون أن يكون طولها ثمانية أمتار وعرضها ستة أمتار .

ساسكيا : أوه ، هذا مقاس كبير . ربما كانت أضخم لوحة تصورها .

رمبرانت : (ضاحكا) بل ان مرسمي قد لا يتسع لها الا بصعوبة .

ساسكيا : رأييت ؟ هذا يؤكد ما كنت أقوله لك . هؤلاء الفرسان المتطوعون في الخدمة الليلية يبتغون أن تظهر كلا منهم كأنه أشجع جندي وأوجه فارس عرفه التاريخ .

رمبرانت : ستة عشر فارسا أجمعهم في لوحة . كان الله في عوني . كيف أستطيع أن أحقق التوازن المطلوب للوحة ، وأن أرضى غرور هؤلاء الناس ؟ هل أصور لوحتي في ضوء الشمس أو في عتمة الليل ؟ (متأملا) ربما كانت هذه فرصة لاتقصى انعكاسات النور والظلمة على كل هذا النفر من الناس .

١٦

الضابط : لقد رأينا لوحتك « جماعة الأطباء » يا سيد رمبرانت .

رمبرانت : آه ، « درس التشريح » .

الضابط : أجل ، « درس التشريح » أنت تسميها هكذا لكننا نحب أن نسميها « جماعة الأطباء » ونريد يا سيد رمبرانت أن تصور لنا لوحة على غرارها .

رمبرانت : تحت أمركم يا سيدي . ان فرشاتي وألواني . وفني كله في خدمة هيئة « خفراء الليل » أجل ، أجل ، ماذا تطلبون على وجه التحديد ؟

الضابط : آه ، سأقول لك • أريد صورة تذكارية لى ولرجالى • يجب أن تهتم بمظهرنا العسكرى ، وتصورنا فى أوضاع ترضى كبرياءنا كجند أشداء نجوس الليل خلال المدينة ، ونحى بيوتكم وأولادكم وأمتعتكم من الضياع والسرقه •

رمبرانت : حسنا ، يا سيدى الكابتن ••

الضابط : اسمى الكابتن فرانزيانينج كوك قائد الفرقة • لا تنسى ذلك يا رمبرانت • عليك أن تضعنى فى الصدارة •

رمبرانت : سنرى ، يا سيدى ، سنرى • الأمر يتوقف قبل كل شىء على التوزيع

الضابط : لا تؤاخذنى يا سيد رمبرانت اذا تدخلت فى فنك • أنا رجل حرب وحراسة ، لكن عندى فكرة عن تصوير اللوحات ، أريدك أن تسترشد فى رسم لوحتنا بلوحة سلفك العظيم فرانز هالز • حراس سنانك جورج • كم تستهوينى براعة ذلك المصور فى لعبه بالفرشاة • وتذكر شيئا واحدا يا سيد رمبرانت •

رمبرانت : ما هو يا سيدى الضابط الهمام ؟

الضابط : حسنا ، اننى لا أهددك ، لكن تأكد انك ان لم توفق فى لوحتك فان النتائج لن تكون مضمونة بالنسبة لك • ستكون العواقب وخيمة • طابت ليلتك •

رمبرانت : سيدى الضابط ، أريد أن أقول لك شيئا واحدا •
الضابط : ما هو ؟

رمبرانت : انى واثق من كفايتى ، ولا أكثر بثرة أولئك الذين أصورهم • طابت ليلتك •

١٧

(دقات سريعة على باب مرسوم رمبرانت)

الخادمة : سيدى الأستاذ رمبرانت ، تعال جالا • افتح •

رمبرانت : من الطارق ؟

الخادمة : خادمتك هندريكه • مبروك يا سيدى • سيدتى ساسكيا وضعت
رزقك الله مولودا ذكرا • وهو طفل جميل ، يا سيدتى •

رمبرانت : (فرحا) جقا يا هندريكه ؟ أحقا ؟ حمدا لك يا رب • حمدا •
كنت أتمنى ولدا منذ زمن بعيد ، وها أنا أرزق •

الخادمة : تسأل سيدتى ماذا ستسميه ، يا سيدى الأستاذ •

رمبرانت : سأسميه تيتوس •• ابنى تيتوس • لكن خيرينى هل سيدتك
بخير ؟

الخادمة : لا تقلق يا سيدى • انها بخير وان كانت تبدو متعبة بعض الشيء •

رمبرانت : هيا ، هيا ، نزل لنرى الطفل ، وأضم بين ذراعى ولدى الحبيب
تيتوس • هذا اليوم أسعد يوم فى حياتى • لن أنسى الثانى والعشرين
من سبتمبر عام ١٦٤١ •

١٨

انكب رمبرانت على العمل طوال عام ١٦٤٢ فقدم لزيائنه خفراء
المدينة لوحة تعد من أشهر أعماله ، ضخمة مثل جناح نسر محلق ،
الا أنهم ثاروا عليه ونقموا على المصور الجلف هكذا وصفوا رمبرانت
(مهمات غاضبة) •

الضابط : أهذه لوحة ترسمها ؟

رمبرانت : لا أعرف لماذا لا ترضون عن هذه اللوحة ؟

الضابط : (ناقما) أتسأل يا رجل لماذا نحن غير راضين ؟

رمبرانت : أجل ، لوحتى « دورية الليل » لوحة جيدة • ها هو موكبكم
خارج من الظلمة المخيمة فى مهابة وجلال ، وها هم المارة يرحبون
بكم • وقد اختلط بعض الأطفال بموكبكم •

الضابط : لعنة الله عليك • ألم تدفع لك جميعا أجرا واحدا ؟! أم ان فى
الأمر تميزا وتفضيلا لضابط على ضابط ؟

رمبرانت : مهلا يا سيدى • هل نسيت واحدا منكم ؟

الضابط : بل الأمر أخطر من ذلك • لقد بثت فيما بيننا بذور الشقاق
والشجار ، وأنت تعرف كم طبعنا حام ، نحن عسس الليل •

رمبرانت : أنا بثت بينكم بذور الشقاق ؟ لقد جمعتم في وضع
قنى متقن .

الضابط : (ما زال غاضبا) دفع لك كل منا ما يوازي ما تتقاضاه من أى
تلميذ من تلاميذك عن سنة كاملة ثم ها أنت تنثرنا على لوحتك دون
عدل أو مساواة . بعضنا في وضع جانبي والآخر في وضع أمامي .
بعضنا أغرقته في الظلام بينما الضوء ينير وجوه البعض الآخر .
لماذا ، يا سيد رمبرانت فعلت ذلك ؟ لماذا لم تعاملنا جميعا على قدم
المساواة ؟ كان يجدر أن تراعى على الأقل ترتيبنا في الأقدمية وسابق
خدمتنا وتجربتنا في الضرب والقتال .

رمبرانت : سيدي ، ان مهمتي أن أخلق الجمال ، لا أن أحصى الرؤوس .
أنا مصور يا سيدي ، ولست عامل تعداد .

الضابط : لكن الظلمة في لوحتك تبتلعنا ونغرق في خضمها .

رمبرانت : وهل تخشون الظلام أنتم يا من خلقتم للظلام ؟

الضابط : (غاضبا) أنتهجم علينا ؟ تحاول أن تسخر منا ؟ أتجرؤ على
ذلك أيها الرسام النذل ؟ ستري ماذا سيحقق بك ؟!

وقد أثرت هذه الواقعة على مستقبل رمبرانت وكان التأثير
سيئا على تجارة لوحاته بل ومدمرا . تناقص الطلب على أعماله فأخذ
ينضب مورد رزقه .

١٩

رمبرانت : ستشفين ، يا ساسكيا . ستستردين صحتك عاجلا . لا تخشى
شيئا انى بجانبك ، وهذا الطبيب الذى يعالجك ماهر جدا .

ساسكيا : (على فراش الموت) قد يكون طبيبا ماهرا لكنى لن أعيش .
أحس بذلك فى قرارة نفسى ، يا رمبرانت . انى أخطو الى الموت
بخطى سريعة (تسعل مبهدة) .

رمبرانت : لا تقولين ذلك ، يا حبيبتي . سأشتري لك كل الأدوية .

ساسكيا : لم يعد ينفع أى دواء يا زوجي العزيز . الأمر يحتاج الى معجزة .
تعال اجلس الى جوارى ، فصحتك أفضل من كل دواء .

رمبرانت : اعطنى يدك الرقيقتين فأنت عزائى ، يا ساسكيا ، وليس لى
أحد غيرك فى هذه الدنيا •

ساسكيا : لا تنس يا حبيبى ابننا الصغير تيتوس • بعد قليل سأرحل الى
وديان الصمت وسأترك لك حبنى وابننا لترعاه وتحبه كما كنت
ترعانى وتحبنى ، يا رمبرانت •

رمبرانت : (بتأثر) لا ، لا ، لا ، لا تقولى ذلك • ستعيشين الى جوارى
وسأضمك الى صدرى •

ساسكيا : هذه ارادة الله وليس لى أن أقف فى وجه مشيئته • الشئ الوحيد
الذى يسعدنى هو أن قسمات تيتوس تشبه قسماتى • وستذكرنى
كلما رأيت ابننا • أوصيك به خيرا ، يا رمبرانت ، أعرف قلبك
الرقيق • أعرف أنك لن تشقيه ، ولن تعذبه • لن تتزوج بعدى حتى
تجنبه زوجة الأب وقسوتها • هذه رغبتى الأخيرة يا رمبرانت وليس
لى رغبة أخرى •

رمبرانت : (باكيا) لا أحتمل أن أسمعك تتحدثين بهذا • ستعيشين عمرا
مديدا • لا تخشى شيئا • سيزول مرضك قريبا ، وستستردين مكانتك
فى هذا البيت •

ساسكيا : بقيت كلمة أخيرا يا رمبرانت • تركتى التى ورثتها عن أبى وكل
عقاراتى كتبته باسم ابننا ، لكنى أغار عليك • لا تتزوج • لقد
نصصت فى وصيتى أنك اذا اتخذت شريكة أخرى لحياتك فان الولاية
على ابنى وأمواله تنتقل الى •

رمبرانت : (يقطعها متأثرا) ليس هذا وقت الحديث عن الزواج •
ساسكيا : الوداع ، يا رمبرانت • الوداع ، يا حبيبى • سأطبق عينى
وأروح فى سبات عميق ، لا صحوه منه الا وقت الآخرة (يخفت
صوتها) الوداع •

رمبرانت : (باكيا جزعا) ساسكيا ، ساسكيا ، رفيقة عمرى ، لا تفارقينى •
لا تتركينى يا نور حياتى •

٢٠

دخلت حياة رمبرانت امرأة جديدة هي هندريكة ستوفيلز • دخلت
بيته مربية لابنه الوحيد من زوجته الراحلة • وسرعان ما استحوذت

دنيا هذا الف ان - ٣٣

على قلبه ، لكنه ما كان يقادر أن يتزوجها . كانت ساسكيا قبل وفاتها قد كبلته بالأغلال ، اذ أضافت نصا الى وصيتها يقضى بحرمان رمبرانت من الولاية على ابنه فى حالة زواجه من غيرها . يا للنساء ! شرط فى ظاهره رعاية الابن وفى باطنه أسر للزوج وسجن . حيث انه لم يكن يقوى على الابتعاد عن ابنه الوحيد ولا يطيق أن يؤخذ ابنه منه ويخرج من بيته ومن حياته ليدخل فى كنف أقارب أمه . انه يكرههم وهم يكرهونه ، ولا يدخرون وسعا لاضطهاده وتعذيبه . وسيجدون الفرصة مواتية اذا ما تزوج بهندريكه ليصلوا الى مأربهم . سيهللون ويصرخون ويبادرون الى رفع القضايا عليه تنفيذا لوصية ساسكيا ، وينتزعون ابنه الصغير منه . ومن يدري أية معاملة سيلقى بين أيديهم؟ ربما ساموه من العذاب حتى يتعذب رمبرانت ، ولهذا فقد تعذر عليه الزواج من تلك المخلوقة الحلوة الرقيقة التى دخلت بيته وقلبه . تلك المخلوقة الطيبة بذلت نفسها دون أن تبغى لها شيئا ، وأعطته مائة مرة أكثر مما كان يرومه حتى فى أشد لحظات صباه طيشا ونزقا . لو نزلت نعمة الله يوما فى هذا العالم الكئيب فلا يعرف رمبرانت ماذا ستكون ان لم تكن ما تعطيه تلك المخلوقة عذبة الكلام . لا تتصورون أى ثراء عريض جلبت على حياته وأية مكانة عظيمة احتلتها فيها ، تلك المرأة الهادئة الضعيفة الخاضعة ، تلك الحبيبة الوفية بهيئتها الصابرة المتوسلة . يعتقد المرء انها مدينة بكل شيء ولا شيء ملك لها ، لكن ماذا كانت ستكون حياة رمبرانت بدونها ، تلك الوفية التى تبخس حق نفسها ؟ كانت ستكون . ولا شك شيئا مهلهلا ، وجثة عارية ملقاة الى الكلاب .

٢١

ومبرانت : آه تيتوس ، بنى العزيز ، مالى أراك جالسا بجوار المدفأة ؟
فيما تفكر يا صغيرى ؟

تيتوس : فى ماما ساسكيا يا أبى . كنت أريدها معنا ، يا أبى .

ومبرانت : (متأثرا) هى فى القلب دائما ، يا حبيبى . أ الى هذا الحد .
تسعر بالتعاسة ؟

تيتوس : لا أعرف يا أبى لو لم تكن أنت بجانبى ماذا كنت سأفعل . كما .
اننى أحب هندريكه ، يا أبى انها تلعب معى .

رمبرانت : وتدخل السرور الى قلبك ؟
 تيتوس : كثيرا يا أبى . هى عزائى بعد أمى .
 رمبرانت : حقا انها لكذلك بالنسبة لى أيضا ، يا بنى .

٢٢

الضابط : (ناثرا متحزرا) كيف تسكت مدينتنا على هذه المساخر ؟ كيف
 يمكن ذلك ؟ لا ، لا ، أمستردام مدينة محافظة شريفة ، أبية ،
 لا تقبل أن يكون فيها فاسق داعر ، مثل ذلك المدعو رمبرانت .
 فان ريجن .

ضابط آخر : آجل ، هذا لا يليق . الأقاويل البشعة تزكم الأنوف . انه
 يعيش مع خليلته ، تحت السقف الذى كانت تستظل به زوجته
 الراحلة . ساسكيا ، رحمها الله .

الضابط : هل تسكت على تلك العلاقة غير الشرعية بين ذلك المغرور الدعى
 وخادمتة هندريكه ؟ دخلت بيته خادمة ترعى ولده واذا بذلك
 العنكبوت البشع ينسج حولها خيوطه ويتخذ منها عشيقه . يقول
 بعض المغفلين ان الوحدة أو العزلة فى ذلك البيت هى التى تردت
 بهما فى هذا العشق . رجل حزين وامرأة شابة ، لكن لا ، لا ،
 لا يجب أن تسكت .

الآخر : باستنكار) لقد أهداها مجوهرات زوجته المتوفاة ، أقراطها
 وقلائدها ، وفى أصابعها وضع خواتمها . يا للزوجة المسكينة
 الميته ! ماذا كانت ستقول لو رأت أغلى متعلقاتها تمتهن فى حوزة
 خادمتها . أرمل وأب يلعب دور دون جوان يا له من صعلوك قمى .

الضابط : آجل ، لا يجب أن تسكت . باسم الأخلاق الفاضلة يجب أن
 يوقع العقاب على الفاسق الآثم .

الآخر : وعلى شريكته ، وعشيقتة ، هندريكه .

الضابط : يجب أن تبلغ الكنيسة ، ونرفع الأمر اليها ، لنطردها من
 رحابها . ان عشيقته لا تستحق رحمة الكنيسة ولا رعايتها .

الآخر : وسندعو الناس أجمعين الى عدم الاقتراب من ذلك الملوث رمبرانت ،
 وعدم الاقبال على لوحاته . يجب أن نوقف كل طلب على رسومه

وأعماله • ولنرى بعد ذلك ماذا سيفعل ذلك المصور المتلاف • يده
السائبة ستقوده الى الخراب سريعا •

٢٣

الدائن : معذرة ، أنت تعرف يا أستاذ رمبرانت كيف تغيرت الأحوال
المالية الآن •

رمبرانت : ماذا تعنى ؟

الدائن : هولندة فى حرب مع غريمتهما انجلترا التى تنافسهما فى السيطرة
على البحار ، والسوق ليس طيبا ، ولهذا جئتكم • كسبت كثيرا من
المال • ولابد انك قد فكرت فى • أعتى لايد أنك قد ادخرت ما تبقى
عليك من ثمن هذا البيت الذى يمتته لك •

رمبرانت : أوه يا سيدى الفاضل جئت فى وقت غير مناسب ، فمبيعاتى
فى الآونة الأخيرة لم تكن على ما يرام ، ثم ان الله قد رزقنى بجولودة
جديدة ، وأنت تعرف المصاريف اللغائية •

الدائن : لكل ظروفه يا سيدى • ان لم يكن من الميسور أن تدفع لى كل
ما عليك من الدين فادفع لى جزءا مما تستحق على الأقل •

رمبرانت : امهلنى أجلا جديدا •

الدائن : عيل صبرى منك يا رمبرانت • لقد أمهلتك كثيرا بلا جدوى ،
فلا تضطرنى الى الالتجاء للقضاء ليبيع البيت •

رمبرانت : (برعب) يبيع البيت ! كلا ! كلا ! سيكون هذا صدمة قاتلة •
أرجوك ، امهلنى أجلا آخر • سأقترض من أحد الأصدقاء •

الدائن : حسنا ، هذا شأنك • أريد مالى فتصرف كما تشاء ، لكن اسمع
لى أن أقول لك • يا سيد رمبرانت أنت تتخبط من دين الى دين •
ومن مقرض الى آخر • والنهاية ؟

رمبرانت : النهاية ؟ لا أدرى ما النهاية ؟

الضابط : أنت هندريكة متوقيل ، أليس كذلك ؟

هندريكة : أجل يا سيدي - تلقيت هذا الاستدعاء فحضرت .

الضابط : ليس هذا أول استدعاء ترسله إليك . ولقد أرسلنا مثله الى مبرانت ، لكن ها هو لا يحضر .

هندريكة : انه لا يخرج كثيرا من مرسمه هذه الآونة الأخيرة . يا سيدي .

الضابط : (ضاحكا سائرا) كأن الزبائن تقبل على شراء رسومه . انه يصور بالطين - من قال عنه انه مصور مشهور ؟ هذا القول مدعاة للسخرية . لم تردعيا بلقت به الصفاقة أن يزج بنفسه في المشاهد الدينية التي يصورها ، فيرسم نفسه ضمن شخصوها .

هندريكة : هذا زيادة في الاحساس بالمشهد ، يا سيدي ، مبرانت مصور قدير ويعرف ماذا يفعل .

الضابط : تدافعين عنه كثيرا ، وربما لم يكن في صالحك هذا . أتعرفين ، لماذا استدعيناك ؟

هندريكة : لا أعرف يا سيدي .

الضابط : (بصوت جائر) أنت متهمة بالفسق والدعارة يا امرأة .

هندريكة : (مصعوقة) أوه ، رحماك ربي !

الضابط : لا تذكرى اسم الله على لسانك الدنس . أتركي مبرانت حالا ، وابتعدى عن بيته وحياته .

هندريكة : انه وعدنى بالزواج يا سيدي . كل ما فى الأمر أننا لسنا فى عجلة من أمرنا .

الضابط : لا تصدقنى ما يقوله لك هذا الدعي .

هندريكة : لا أستطيع أن أهجره يا سيدي ، فهو فى حاجة الى ، بل فى ميسس الحاجة الى .

الضابط : « متيكلما » أزمة الختم ليست مستحكمة هذه الأيام يا امرأة .

هندريكة : (وقد جرحها كلامه) أنتم قساة القلوب لا تعرفون ولا تقدرون

فليقولوا عني ما تشاءون ، لكن ما دام رمبرانت في حاجة إلى غسانكون بجواره في أية ساعة بالنهار أو بالليل • لن أتخلي عنه وسأهبه كل شيء ، حتى سمعتي • يا لكم من قساسة • غلاظ الأكباد • الرحمة • أين الرحمة • (تبكي) ••

٢٥

(دقات الباب)

رمبرانت : من بالباب ، يا عزيزتي (يفتح الباب)
هندريكة : دائن آخر يا رمبرانت • لويس فان لوديك • (يدخل)
الدائن : اني أندرك يا رمبرانت • عليك أن تسعد دينك وقدره مائة فلورين ، بلا ابطاء ، والا ستكون العواقب وخيمة • سنحجز عليك يا رمبرانت • سنحجز فوراً •

٢٦

الضابط : مجلس المدينة كلفه برسم لوحة لقاعدة • ستقف في بوجه هذه الصفقة ونقوضها (يتشف) لن تقبض يا رمبرانت قرشاً واحداً •
الآخر : لكن المجلس تعاقد معه ، وقد قدم رمبرانت اليه فعلاً اللوحة التي كلف بها • لم يبق سوى أن تفحصها اللجنة المشككة لذلك ••
الضابط : أوه ، لنا أساليبنا • سنتدخل ، ولن تتم الصفقة • كيف ؟ (يضحك بخبث) الأمر على غاية من البساطة • مستترح اللجنة (يخفض صوته) أو بعبارة أدق • سيكلف رمبرانت بإدخال بعض التعديلات على اللوحة ، وإذا أدخلها لن تعلم اللجنة تعديلات أخرى نكتشف ضرورتها ، وتطلب إدخالها ، وهكذا حتى يعمل رمبرانت ، ويكف • أقول لك اننا رجال أذكاء ، لنا دروينا التي نتسلل منها إلى أعراضنا كلها • سنفرض كلمتنا وويل لمن يعارضنا • وليذهب رمبرانت إلى الشيطان • (يضحك) •

الآخر : لن يرتاح بالناس الا أن نراه قد أشهر افلاسه • وبيعت لوحاته في المزاد •

الضابط : وفى أسوأ الظروف • منذ الذى سيقدم على شراء لوحات فى المزداد ، والبلاد على وشك أن تدخل حربا ضروسا مع السويد ؟ أقسم بالله ستكون هذه السنة - سنة ١٦٥٦ خرابا على رمبرانت •

الآخر : أجل ، يجب أن يلقن درسا قاسيا ، لا ينسأه طوال حياته ، بل وبعد مماته أيضا •

٢٧

كانت المرأة التى دخلت بيت رمبرانت وأصبحت خليلته جديرة به ، لكن خصومه وعلى الأخص أقارب زوجته الراحلة ساسكيا وجدوا فى هذه العلاقة منفذا الى امتهانه وتعذيبه واحالة حياته الى جحيم • وتحولت عداوتهم من مجرد الازدراء السلبي الى الاضطهاد الايجابى ، فلطخوا سمعته بالطين والعار ، وأطلقوا عليه الأقاويل العظنة ، واتهموه بالفجور ، والتردى فى حماة الرذيلة ، وحذروا الناس من الاقتراب منه والتعامل معه ، ثم طردوه من بيته شر طردة • وألقوا به وبحاجاته الى قارة الطريق ، وفى النهاية أشهروا افلاسه • فحل به الخراب ، واضطر الفنان الذى كان يقترب من الشيخوخة الى أن يسكن بيتا حقيرا فى أحد الأحياء الفقيرة ويحيا حياة انحرمان والضعف والمسغبة • لكن فن رمبرانت مضى يعملو ويعلو ، ويبلغ قمما جديدة من الاتقان والروعة • فى أيام سعادته الماضية صور خيلاء الأغنياء وحماقاتهم ، أما الآن فما هو يسجل ذل الفقراء ومعاناتهم ولناخذ رسما معبرا من رسوم تلك الفترة • انها تصور عجوز: هدته الشيخوخة ، وارتسم على قسماته كل ما يعتمل فى قلبه من حب وحنان • لقد فقد العجوز ذراعيه نحو الباب • فقد تناهت الى سمعه من الخارج خطوات ابنه ودقاته على الباب وفى حماسته للقاء ولده الحبيب يصطدم بالمغزل ، ويمضى يتحسس طريقه نحو الباب متخبطا فى حركات تجمع بين اندفاع الملهوف وتهيب الضيرير • ومن السهل أن نتبين أن عماه حديث العهد ، فما زالت لمسته لم تألف محتويات الغرفة • وما زال العجوز لا يعرف الاتجاه السليم انذى عليه أن يسلكه الى الباب ، وما هى ذراعه اليمنى تهيم ضالة شاردة لا تقترب من مقبض الباب • يا له من رسم انساني يعبر عن اليأس والاخفاق • ربما كان هذا الرسم من أجمل الرسوم التى عرفتھا الدنيا وأكثرها اتقانا • حتى لو

حذفنا رأس ذلك الانسان الأعمى ، الرأس الذى به العينان المنطفئتان الضيرتان ، فان كل خلجة من خلجات الجسم وايماءات الذراعين وحركات الساقين تمان عن رجل أعمى حقا .

عندما كان رمبرانت يرسم هذا الرجل الضير كان نظره قد بدأ يزايله هو أيضا . وحتى يتمكن من السيطرة على التفاصيل كان يرسم صورة مكبرة ، أى فى حجم أضخم من الحجم الطبيعى . كانت قوى رمبرانت قد بدأت تتبدد وتولى . كان يعرف ذلك ، لكن ما باليد حيلة فالسن يتقدم ، وخط الشموع المنطفئة يزداد طولاً .

٢٨

هندريكة : رمبرانت ، لابد أن نرتب الأمور بعض الشيء . أرى من حولى لوحات كثيرة لم تكتمل . ها هي هناك لوحة ينقصها بعض اللدسات وتفرغ منها . لماذا تترك مرسمك على هذه الحالة من الفوضى يا رمبرانت ؟

رمبرانت : بعض هذه اللوحات لن أقربها مرة أخرى . والبعض الآخر سأنجزه عندما تتأجج حماسى لانجازها . العمل الفنى علاقة انسانية قوامها الحب والتعاطف . لم أرسم قط موضوعاً لم يجذبنى .

هندريكة : لكن اذا أجلنا البصر حولنا لم نستطع أن نحدد ما هي اللوحات المطلوبة لعملائك وما هي اللوحات التى نقدت ثمنها كله ، أو حتى بعضه . وهذا يسبب لك ارتباكاً فعند الأجل المضروب يأتى العميل طالباً لوحته ، وإذا لم يجدها ثار ، وأدار ظهره ولم يعد .

رمبرانت : اننى لا أمسك دفاتر يا هندريكة كما ترين .

هندريكة : سننظم هذه العملية من الآن . لكن هذا ليس جوهر المشكلة .

اننا فى حاجة الى مبلغ عاجل نواجه به مسئولياتنا والتزاماتنا (تقنهد) استمتعت ساسكيا بنقودك ، وها أنا أحمل على كاهلى ديونك (بسرعة) لكنى أحبك . أنا عبدتك وأسيرتك ، وفى هذا الكفاية .

رمبرانت : تأخر تيتوس في العودة الى البيت الليلة .

هندريكة : ذهب يقابل من يدعى جيريت . قيل لنا انه يقرض بعانة .
ربما أعطانا قرضا ندبر به حاجتنا العاجلة الملحة . (دقات
على الباب) .

هندريكة : طاب مساؤك يا سيد اندراد . ماذا جاء بك الينا في هذه
الساعة من الليل ؟ وماذا تتأبط ؟

اندراد : (غاضبا) جئت أعيد هذه اللوحة للسيد رمبرانت . ما عدت
أريدها ، فلا أقبل أن يغشني أحد .

هندريكة : أوه . وماذا بها من عيب ؟ أراها رائعة !

اندراد : الشبه فيها ليس دقيقا ، ثم هذه الظلمة كنها المحيطة بي . وهذا
التركيز على .. على .. (يعجز عن التعبير عما يختلج في نفسه)
.. ماذا يمكنني أن أقول !

هندريكة : على النفس الداخلية . هذا ما تريد أن تقول .

اندراد : أجل ، أجل ، هذا التركيز يقلقني ويحيرني . اني لا أرتاح الى
لوحتي هذه فخذوها ، وطاب مساؤك .

٢٩

صور رمبرانت وجوه الرجال والنساء والأولاد لا لكي
ينقل ذات القسمات ويسجل الشبه فحسب ، بل ليبرز . وليبرز
على الأخص ، كم تعكس التقاطيع والملاحم ما في الأعمال من
استسلام ودعة ، من حيرة وارتباك ، من قلق ومعاناة . من جمرة
متقدة تحت الرماد ، من مأساة ، كان رمبرانت يبرز لنا ما نسميه
العالم الداخلي أو الروح . وبعبارة أدق كان رمبرانت مصور الروح
المنعكسة على القسمات . ثم يكن ناقلا بل مدققا فاحصا . لم يكن
مسجلا بل منقبا محللا . والحق يقال ان رمبرانت هو محلل نفساني
من الطراز الأول ، وقلما نجد في لوحات الأشخاص التي رسمها وجها
سعيدا . وكان رمبرانت يشيد الوجه الانساني مثلما يشيد
المعماري الملهم عمائره الراسخة مستخدما تدريجا فريدا من النور
الى الظلمة ، ويمكننا أن نقول أن وجوهه تركيبات بكثيفة الماد تبدو
كما لو كانت قد نحتت من صخر وامتزاج فيه التلاؤم بالقتامة ، كما

لو كانت حليا من الماس أو الذهب على ثوب من القطيفة السوداء .
ومتى تأملنا لوحات رمبرانت تبين لنا أن سيطرته على صنعة
انما نمت عبر خبرته الطويلة على مر السنين . ولنعقد مقارنة بين
لوحة « السيدة فرانسواز » التي صورها رمبرانت عام ١٦٣٤
ولوحة « مارجريتا » التي صورها عام ١٦٦١ . كلاهما امرأة مسنة
في حوالى الثمانين ، لكن لوحة رمبرانت المبكرة رغم دقتها واحكامها
ينقصها التغلغل الحنون الرقيق والتعاطف المبني على الاشفاق
والفهم . أما لوحته الأخرى فقد أفادت من تجاربه ، فصورها
وهو في قمة نضجه الفني . ولهذا جاءت أكثر عمقا ، وادراكا لجوهر
الشيخوخة . الجلد المجعد قد ضمّر والتصق بالعظام النافرة .
ولنلاحظ اليدين والوجنتين على الأخص ، أما الشفتان والعينان فهي
تحكي في صمت قصة الجمال الذي ولى ، والأيام السعيدة التي
انقضت وراحت الى الأبد . كم رشفت هاتان الشفتان الشاربتان
كثوس الحب والهناء ، وكم رأت هاتان العينان المهذمتان الشاردتان .
آه كم رأت . كم رأت .

٣٠

رمبرانت : (مهلا) هندريكة ، هندريكة ، تعالى يا حبيبتي الى عجوزك .
ها هم يكلفوننى برسم لوحة كبيرة ستدر علينا مالا ، مالا وفيرا .
هندريكة : اهدأ يا رجل الطيب ، واحك على مهل . ما الخبر ؟
رمبرانت : كلفونى برسم لوحة كبيرة ، وسأقدم لهم عملا رائعا . أقسم
لك . لقد تقدم بى السن ، لكننى فى قمة موهبتي .
هندريكة : هذا صحيح ، يا رمبرانت . أنت فى أوج الخبرة والموهبة ،
لكن قل لى التفاصيل .

رمبرانت : شكرا لبعض الأصدقاء الذين ما زالوا لنا أوفياء . سمعوا أن
أعضاء شركة تجارة القماش يريدون أن تصور لهم لوحة تجمعهم
تذكارا لهم وعنوانا على ثرائهم ونجاح أعمالهم ، فرشحت للقيام
بتصوير هذه اللوحة . بالطبع هؤلاء التجار المقتصدون الحريصون
أرادوا أن يختاروا مصورا زهيدا الأسعار فلم يجدوا الا رمبرانت
المسكين الذى انحدر به الحال . هذا هو النحو الذى يفكرون عليه .

هندريكة : هذه الشركة معروفة فى أمستردام . لكن كم عدد الشركاء الذين سترسم لوحتهم ، يا عزيزى رمبرانت ؟

رمبرانت : خمسة . والآن دعينى أتخيل لك كيف سأرسم هؤلاء السادة الخمسة مجتمعين فى غرفتهم ومعهم تابعهم . انهم لن يتناقشوا معا . كلا فهذا قد ينم عن اختلافهم . لا . سأجعلهم يحادثون واحدا آخر ليس منهم . لنقل دخيلا عليهم ، جاء يناقشهم حسابا أو يراجعهم فى أعمال الشركة ، فاجتمعوا حول دفترهم الكبير ، بسطوه على المنضدة المغطاة بقماش أحمر .

هندريكة : ولماذا هذه المنضدة ذات القطاء الأحمر ؟

رمبرانت : رأيت هذه المنضدة فى مكتب الشركة . وقد كان دفتر الحسابات الضخم مفتوحا عليها . دعينى أتخيل هؤلاء الشركاء الخمسة . انهم رجال وقورون . يبدو فى عيونهم المركزة على الوافد اليهم الذكاء والحنكة . انهم رجال أعمال ناجحون ، تجارهم رائجة . يرتدون قبعات عريضة ، وسترات سوداء ذات ياقات بيضاء منشأة .

هندريكة : تقول انهم يناقشون واحدا غيرهم فى أمور تجارتهم ، أليس كذلك ؟ اذن ، سيكون هذا الآخر معهم فى الصورة ؟

رمبرانت : كلا ، كلا سأقصر لوحتى على الشركاء الخمسة وتابعهم الذى ربما كان كاتب المتجر أو أمين سجلاتهم . هم بقبعاتهم العريضة الأنيقة وهو عارى الرأس . هم جالسون عدا أحدهم يقف خلفهم ، أما ذلك الوافد الذى يناقشهم الحساب فهو فى الغرفة ، نحس بوجوده بكل تأكيد ، فقد تركزت عيونهم عليه واستدارت رقابهم نحوه ، لكنه ليس فى اللوحة ، فهو ليس منهم . انه يواجههم ، وها هم قد تجمعوا وتضامنوا للرد عليه . تبدو على القسيمات انعكاسات مختلفة . أحدهم يبتسم ابتسامة استخفاف وتحد ، وهو ذلك السيد الجالس فى أقصى اليسار . وأحدهم يقطب جبينه مستاء ، وليكن ذلك الواقف الى يمين رئيس الجماعة ، الذى يبدو أكثرهم اهتماما بالحديث . يشير بيده الى الدفتر المبسوط أمامه ويهم بالكلام . والسيدان الآخرا يتابعان المناقشة باهتمام . انهم جميعا سادة مهذبون . لا محل للانفعال القوى على وجوههم أو ايماءاتهم . انهم يناقشون ذلك الذى يواجههم ، وليكن أنا ، أو بعبارة أدق كل من ينظر الى لوحتهم . يناقشون فى هدوء وثبات . لا يخشون شيئا ، فدفاترهم منظمة وحساباتهم مرتبة .

الأنفة على وجوههم ، والجو من حولهم تسوده الثقة واليقين .
 هندريكة : وكم سينقدونك على هذه اللوحة ، يا رمبرانت ؟
 رمبرانت : (ضاحكا) اطمئني . فلتخرج لوحتي الى الوجود أولا بالاعتقان ،
 الذى أرجوه ، وبعد ذلك يأتى الثمن . العمل أولا ثم الأجر . هضم
 قاعدة العمل الشريف المنجز .
 هندريكة : آمل أن تحصل على أجر طيب ، حتى يتسنى لنا سداد بعض
 ديونك . . فنستريح من الحاح دائنيك .
 رمبرانت : سأدفع يا امرأة . قولى لهم سأدفع . لا أخشى الحساب .
 فليأخذوا كل شيء ، متاعى وملايسى ونقودى ان وجدوا ، أما روحي
 فى لى . لن تطولها أيديهم الدنسة . انها ليست ملكا لأحد .
 لكن المبلغ الذى تقاضاه رمبرانت سرعان ما راح . راح فى
 دوامة الديون المتراكمة عليه . ذاب كما تذوب حفنة من الملح فى
 ماء اليم .

٣١

رمبرانت : ما عدت أقدر على المرور أمام المرأة . انى أفر منها ، ومن كل
 الرايا . المرأة لا تكذب . انها صادقة صافية مثل نظرات تيتوس
 الصغير . أجل لقد هرمت ، وبها هي سمعتى تتحطم كانه من الفخار
 يهوى على الأرض . ذبابة قذرة لصقت بطبق من العسل الأسود
 هذا أنا . الديون تشدنى الى القاع ، وانى لانتظر معجزة (صائحا)
 معجزة يا الهى ! معجزة يا يسوع ! (برهة صمت) معجزة !
 خائفا لمن ؟ لى ؟ أنا العبد الدنس ؟

(دقائق عنيفة على الباب)

رمبرانت : (مرتعبا) يا الهى ؟ من هذا الطارق فى الصباح الباكر ؟
 افتحى يا هندريكة . . أرجوك (صوت خطوات مهولة والباب
 يفتح ويدخل المحضر) .

المحضر : (بصوت جائر) هل السيد رمبرانت فان رين هنا ؟

هندريكة : (تتوجس خيفة) أجل ، يا سيدي . انه فى مرسمه يعمل .

المحضر : سيدتي لست رجلا قاسى القلب ، تكن لدى أوامر .

هندريكة : (مستفسرة) من أنت ، يا سيدى ؟

المحضر : أنا المحضر يا سيدتي ، ولدى أوامر مشددة . جئت بناء على حكم من المحكمة . الدائنون طلبوا اشهار افلاس رمبرانت ، وكف يده عن ممتلكاته كلها .

هندريكة : (دهشة) ممتلكاته كلها ؟

المحضر : أجل ، وحصرها حصرا دقيقا شاملا ، حتى لا يجرى فيها أى تصرف . أصبحت منقولاته ولوحاته وكل متعلقاته محملة بحقوق دائنيه . ها هي الأوراق الرسمية .

هندريكة : هل يمكننى الاطلاع عليها ، يا سيدى المحضر ؟ (مستدركة) أوه ، يا لعنة ، نسيت انى لا أعرف القراءة . (منادية) رمبرانت ، رمبرانت ، تعال لحظة من فضلك .

المحضر : أجزم لك يا سيدتى اننى لست قاسى القلب لكنها الأوامر . عينت المحكمة حارسين على ذمة رمبرانت المالية .

ومبرانت : طاب صباحك يا سيدى المحضر ؟ اذن أرسلك الدائنون لتوقيع الحجز على .

المحضر : أجل ، يا سيد رمبرانت سنجرد البيت جردا شاملا . كل ما فى الحجرات ، وما فى الدواليب وفى الأركان . سندونه فى قوائم ، اللوحات وغير اللوحات ، كل شيء ، حتى خيط الابرة ، فالحجز شامل . لن نترك شاردة أو واردة ، من باب البيت حتى باب المطبخ (يجيل بصره حوله) أوه ، أرى على الجدران لوحات كبيرة . هيا لنبدأ العمل . أرجو أن تراقبنى يا سيد رمبرانت .

انتهى الجرد ، وتوقع الحجز . يؤمان من العناية المتواصل والمجهود المضنى . يا للعجوز المسكين رمبرانت ، كم كان قلبه يتمزق وهو يرشد المحضر الى كل صغيرة وكبيرة من متعلقاته . ومع ذلك لم تفارق الابتسامة شفثيه . ولم يفقد رباطة جأشه . عندما انتهت اجراءات الجرد والحجز دنا رمبرانت المحضر ومرافقيه الى قدح من الشراب فى الحانة المجاورة . كن كمن يودع صديقا . حميما لا يريد أن يكشف له انه انما يسافر فى رحلة لا رجعة منها . فى مثل هذه المواقف تعرف الناس على حقيقتها . فى مثل هذه اللحظات تسقط الأقنعة ، وتنهار مظاهر المودة الزائفة . كانت

مرارة رمبرانت كبيرة عندما عرف من المحضر ان الذى بدأ كل هذه الاجراءات هو جان سيكس أحد المعجبين المتحمسين لرمبرانت ، الصديق الذى طالما استضافه رمبرانت ورحب به فى بيته كل وقت من أوقات النهار والليل . اقترض رمبرانت منه مبلغا فى لحظة من لحظات ضيقه ، ثم تعجل الصديق اقتضاء دينه فحوله الى تاجر جديد يدعى أورنيا . ومن هنا بدأت المتاعب .

كانت لدى المحضر تعليمات مشددة بالقبض على رمبرانت . بتهمة الغش ان كان يراوغ فى الحجز أو يتهرب منه ، لكن المحضر الصارم وجد رمبرانت مسالما أليفا .

المحضر : والآن ، كل هذه المنقولات واللوحات لكم أن تلمسوها وتظروا اليها فحسب ، لكن حذار من أن تمتد اليها أيديكم بالمبيع أو التصرف أو التلف . حذار ، فالقانون صارم ، ويحميه الحديد والنار . طاب مساؤكم .

رمبرانت : (متنهدا) اسمى ملطخ بالعار . للكل أن يشتمنى ، ويلطمنى ، ويحط من شأنى . اسمى ملطخ بالعار .

٣٢

وما لبثت لوحات رمبرانت التى كانت قد وصلت من قبل الى أسعار خيالية ان كان مصيرها البيع فى المزاد . طرحت على جمهور قلب المزاج ، مرة يصفق ومرة أخرى يصغى دون تبصر أو روية . ولم تلق لوحات العبقرى المقترى عليه سوى بضعة مزايدى مغرضين فاترى الهمة . قلبوا النظر فيها بامتعاض . قطبوا الجبين ، ومطوا الشفاه ، وهزوا الأكتاف مستخفين . وحاول الابن تيتوس بالاشتراك مع ربة البيت هندريكة تلافى هذه النتيجة . حالوا انقاذ لوحات الرجل العجوز من سوء المصير فافتتحا محلا لبيع هذه اللوحات ، لكن النتيجة كانت مخيبة للآمال .

تيتوس : (متنهدا) لا فائدة يا هندريكة . الأقدار أقوى منا . أبى رمبرانت يعانى نحسا مخيفا . كتب عليه أن يرى سمعته الفنية تموت وتوارى تراب العدم والنسيان .

هندريكة : (بمرارة) مقتنيات بلغت قيمتها منذ عشر سنوات أربعين ألفاً
تباع بخمسة آلاف فحسب . يا للخسارة ، بيعت بثمن قيمتها .
تيتوس : لوحات قيمة لقاء لقمة من العيش .
هندريكة : مهما اجتهدنا لنخفف عن أبيك رمبرانت فإنه لن ينسى الى يوم
مماته عناء تلك الكارثة الكبرى .

٣٣

رمبرانت : اسمع يا بنى عند الباب عربة وجياد .
تيتوس : لا تطل من الشباك يا أبى فقد جاءوا يحملون الاثاث .
رمبرانت : (بحزن) اذن ، جاءت الساعة .
تيتوس : (مغالبا دموعه ومواسيا) لا تخش شيئا يا أبى . انى بجوارك ،
فليأخذوا كل شيء . سيبقى لك ابنك . سنعمل — أنا وهندريكة —
كل ما بوسعنا لنهيا لك أن تعمل فى مرسمك هادى البال . أقسم
على ذلك أمام الله . لا تخش جوعا ولا بردا . لا تخش تشريدا
ولا عطشا . سنكدح الى جوارك ، ولن نتركك .
رمبرانت : « حى هو الله الذى نزع حقى والقدير الذى أمر نفسى » .
أتعرف من أين هذه الآية يا بنى ؟ من « سفر أيوب » .
تيتوس : أرجو ألا تشبط هذه الكوارث التى حاقت بك من عزيمتك .
رمبرانت : (يتنهد) لا يا بنى ، لا ، لا يمكن لكوارث الدنيا أن تطفىء
جذوة النار المتأججة فى أعماقى ، ولا من حدة التركيز التى
اتصفت بها .
تيتوس : هذا شأن عظماء الرجال يا أبى . قد يتهدمون لكنهم لا ينهزمون .
رمبرانت : (بمرارة) أبعد هذا كله ، ما زلت تثق فى موهبتى يا بنى ؟
جازاك الله خيرا .

تيتوس : اخلد أنت يا أبى الى عزلتك ، الى فرشاتك وأقلامك ، واذا ما جاء
دائنوك لا تعرمهم التفاتا ، ولندع الله أن يزداد الاقبال على لوحاتك
وأن نتلقى فى القريب العاجل طلبات كثيرة تعكف على تصويرها

ورسمها • هذا سلوى لك وعزاء يا ربى ولترحل عن هذا البيت الذى
لم يعد لنا الى بيت آخر متواضع •

٣٤

هندريكة : مسكين أبوك • ها هو فى حياته يمسى جثة هامدة وعظاما
نخرة • ذهب عمله ادراج الرياح • ما من أحد يريد لوحاته أو
يكثرث لها • أضحى الرجل المتين الراسخ البنيان مثل غصن انتزع
من شجرة كبيرة •

تيتوس : الشئ الوحيد الذى لم يفارق أبى هو حماسه لفنه وحبه للعمل •
ها هو واحد من رسومه الأخيرة صور فيه نفسه • ها هو جالس الى
جوار الشباك فى غرفته يرسم • راحت عباءته الموشاة بالدانتيل ،
واختفى سيفه الذى يتدل من جنبه فى غمده المنقوش بالذهب ، وزال
شاربه المزهو والقبعة المائلة على جبينه فى تحد وخيلاء ، وانطقاً من
عينيه بريق النجاح والشباب •

هندريكة : انه يجلس الآن فى وحدته مرتديا سترة بالية جعدة ، وشعره
الأشعث وخطه المشيب • وجهه شاحب متفطن تعس ، وقد ترك
الزمن على قسماته بصماته وبدت عليها أمارات الشقاء •

تيتوس : حزين هو • ترك نهرا عريضا ينساب من أصابعه دون أن يشرب
منه قطرة ، وها هو غارق فى الفقر ، لا رفيق له ولا أنيس سوى
ذكريات الأيام الماضية •

هندريكة : لكن شيئا واحدا يجب ألا يغيب عنا • تلك الخطوط حول
فمه ما زالت قوية • تنبىء عن ثقة كبيرة فى النفس وعزيمة راسخة •

تيتوس : ان أبى ثابت كالطود • سيحارب كل نحس وخراب ، حتى
النهاية •

٣٥

كان من اللازم أن يتعذب رمبرانت حتى يدوق الطعم المقدس
للحياة ، وتنهار عن عينيه تلك الغشاوة التى تحول دون ادراك
الحقيقة • ومن خلال عذاباته وآلامه صعد رمبرانت درجات العظمة

حتى القمة العالية . ومن هناك أطل ، وكم كان كل شيء صغيرا
ضئيلا . حتى أولئك الدائنين والقضاة والتجار والمرابين وأصحاب
الجاه والمناصب . أكان يجب أن يبكي أم كان يجب أن يضحك ؟
حفا ، ما الذي يضحك ؟ ما الذي يبكي ؟ شيء تافه ؟! لدغة برغوث ؟!
آلام مخيفة ؟ الحياة أم الموت ؟! وكم كان مرأى رمبرانت مثيرا
للرثاء . أين أنقة الأيام الخوالي ؟ أين الأحلام والتفاؤل ؟

رمبرانت : يا بني ان أباك مثير للخجل ، ليس كذلك يا تيتوس ؟ اني
خجل من نفسي . أود أن تنشق الأرض وتبتلعني . أريد أن أختفي
من أمامك ، ومن أمام الناس جميعا . اني مهان ، ترفض لوحاتي
وأعمالي . أشتم ، أمتهن ، يضحكون مني . أجل ، أسمعهم يضحكون .
أسمعهم يضحكون . أسمعهم في الظلمات يسخرون . أقسم لك اني
أسمعهم يهمسون خلف ظهري ويهمسون .

٣٦

رمبرانت : (متعبا مهتما) كم أحس رأسي ثقيلًا . اني ألثت . يتصبب
العرق من جبيني ، وما من أحد يكثرث . لكن الذنب ذنب من ؟
(يصبح) الذنب ذنب من ؟! (منهازا) أنا المذنب . يجب أن أتحمل
وزري . أن أحمل عاري على كتفي ، الى قبري (يتنهد) كم أحسد
الرهبان في الأديرة ، أولئك الذين تمضي حياتهم بلا حزن ولا فرح .
كم أود أن أبدأ كل شيء من جديد . عندئذ كنت سأختار حياتهم
زاهدا ناسكا ، أمضي في الحياة كطيف صامت . لا دمة تنحدر على
خدي ولا ابتسامة تشرق على شفتي .

أصبح رمبرانت المفلس عبثا على ابنه تيتوس ، لكن نور
عبقريته مضى يشع بعظمة متزايدة في أغلب الأحيان عندما تتدهور
حال المرء ينعكس ذلك على روحه ، لكن عندما تراكمت الرزايا
والهموم على رمبرانت تحمل كل الأثقال برباطة جأش ، ونظر الى
رفاقه البشر الجاحدين دون حقد أو ضغينة . كان نقي القلب طاهر
السريرة ، وكان في ذلك واحدا من القلائل . وبمودة خالصة ،
وعطف على مخلوقات الله ، وفهم عميق للمأساة الانسانية ، مضى
رمبرانت يعمل ، فأنتج لوحات تفوق التصديق . كانت احتياجاته
قليلة متواضعة : قليل من الجبن والسّمك وكسرة من العيش
وحساء واللّوان وزيت للوحاته . كان يطل من نافذته على قناة عتيقة

من قنوات أمستردام ويفرق في تأملاته ساعات طوال • وكان يزيد
هما وألما أن يرى وجه ابنه العليل ينعكس في مياه القناة الآسنة
شاحبا نحيلاً مهتما •

رمبرانت : الهى صخرتى ، به أحتمى فى ضيقى • دعوت الرب ، والى
الهى صرخت •• انقذنى من مبغضى ، لأنهم أقوى منى •• الهى ،
الهى ، لماذا تركتنى بعيدا عن خلاصى •• الهى فى النهار أدعو
فلا تستجيب ، فى الليل أدعو فلا هدوء لى •• أنا عار عند البشر •
محتقر • كل الذين يروننى يستهزئون بى •• أحاطت بى الكلاب ••
جماعة من الأشرار اكتنفتنى •• ثقبوا يدى ورجلى •• أحصوا كل
عظامى •• وها هم يتفرون فى •• يقتسمون ثيابى وعلى لباسى
يقتربون •• أما أنت يا رب •• فاسرع الى نصرتى • استجب لى •

٣٧

كانت السنوات الأخيرة فى حياة رمبرانت أعظم سننى
حياته الفنية • طلب منه أحد الايطاليين الأثرياء ويدعى أنطونيو روفوان
بصور لحسابه بعض اللوحات • وكان منها لوحة الرجل الذى يرتدى
درعا ، المصورة عام ١٦٥٥ • وهذه اللوحة دليل رائع على مقدرة
رمبرانت على الإيحاء بملبس الأشياء ، بملبس القماش والمعدن
والبشرة • لمعان الخوذة على الرأس ، صلابة الدرع على الصدر ،
ليونة اللحم على الوجه رغم صرامة القسمات ، ونعومة العباءة الحمراء
على كتف القائد المقام •

صور رمبرانت فى هذه الحقبة أيضا لوحة « القديس بطرس
ينكر المسيح » عام ١٦٦٠ • انها أحد روائع رمبرانت التى لا يتطرق
اليها الشك ، وهى دليل على مقدرته الفائقة فى التوزيع الدرامى
للضوء • الشخصيات تسبح فى الظلمة مثل الأشباح ، واذا بالضوء
النابع من مصباح فى أغوار اللوحة يظهر الأشخاص ، ويبرز القسمات ،
ويتغلغل الى أعماق النفس ، لينتزع خباياها ويعكسها على الوجوه •
ها هو الضوء ينعكس فى وحشية على وجه بطرس فينير قسماته
التي يمزقها القلق المهل ، وتمتد بقايا الضوء القوى فتكاد تكشف
لنا الى جواره وجه جندى ينضج بالقسوة والفظاظة ، بينما نلمح فى
الظلمة الأمامية خوذة جندى آخر •

كان يوما مشهودا ذلك الذى قبض فيه على السيد المسيح •

أمسكوا به ، كأنهم على لص خرجوا بسيوف وعصى ليأخذوه . كل يوم كان يجلس معهم يعلمهم ولم يمسكوه ، لكن ذلك المساء أمسكوه ومضوا به الى رئيس الكهنة حيث اجتمع الشيوخ ، وتبعه بطرس من بعيد الى دار رئيس الكهنة ودخل وجلس بين الخدم ليرى النهاية كان المجمع كله يطلب شهادة زور على يسوع . وعندما تكلم مزق رئيس الكهنة ثيابه وصرخ قائلا : لقد جدف . ما حاجتنا بعد ذلك الى شهود ؟ ماذا ترون ؟ فأجابوا قائلين : انه مستوجب الموت . ثم بصقوا في وجهه ولكموه وآخرون لطموه ، وسخروا منه . وضربوه . أما بطرس فكان جالسا بالخارج في الدار . فجاءت اليه جارية وقالت له : « كنت أنت مع يسوع » . فانكر أمام الجميع قائلا : « لست أدري ما تقولين » ولما خرج الى الدهليز قالت الجارية للذين هناك : « وهذا كان مع يسوع » فعاود بطرس الانكار مقسما : « انى لست أعرف الرجل » وبعد قليل حان وقت الانصراف فقال أحد الحاضرين لبطرس : حقا ، أنت أيضا منهم . لغتكَ تظهركَ . فأخذ بطرس يلعن ويحلف قائلا : « انى لا أعرف الرجل » . وفجأة صاح الديك . فتذكر بطرس كلام يسوع الذى كان قد قال له : « انك قبل أن يصيح الديك تنكرنى ثلاث مرات » . فخرج بطرس وبكى بكاء مريرا .

لكن أين المسيح في لوحة رمبرانت ؟ انه بعيد في الأغوار ، فى الجانب الأيمن الخلفى . ثمة ضوء آخر خافت يكشف لنا جماعة أخرى نائية عما يحدث لبطرس ، منكبة على أمورها هي ، مما يثير من عزلة بطرس ، ويزيد مأساته اضطرابا . انه وحيد منعزل رغم انه فى صدر اللوحة ، عليه أن يتخذ قراره بلا عون من أحد ، ولا اشتقاق . وأى قرار اتخذ ؟ اختار الطريق السهل ، وطريق النجاة والأمان ، طريق التخاذل والنكوص . والمسيح ؟ انه هنا يقف بعيدا فى الخلفية محاطا بمعقلية ، لا يسمع ماذا سينطق به بطرس ، لكنه يعرف كل شيء . يعرف القرار الذى سيتخذه - القرار الذى تفصح عنه حركة معبرة من يده ، تهتك سره . يعرف السيد المسيح ان اخوانه البشر ضعفاء وقت الشدة ، متخاذلون وقت الامتحان . المسيح هناك فى الخلفية بين معتقلية ، أدار وجهه المهيب الذى مسته ومضة من النور - أداره نحو بطرس ، وأطل عليه من بعيد . وجهه المهيب البسيط مغم باليقين والمعرفة . انها لمسة رمبرانت العبقريّة . والذى يكسب اللوحة عظمتها هو ذلك الطابع الواقعى الذى اتصف به اللوحة التى أمامنا مشهد من الحياة اليومية .

لا افتعال للعواطف ، ولا تفخيم لابن الانسان ، ولا اصطناع لتلك
المياه التي وان كان أساتذة عصر النهضة في ايطاليا قد نجحوا في
اضفائها ، الا انها تحولت على أيدي غيرهم من المقلدين السطحيين الى
زيف ممجوج يقصم لوحاتهم .

طال الحديث عن هذه اللوحة ، لكن مهلا ، لحظة أخرى من
فضلكم . اسمحوا لي أن أضيف كلمة . أروع ما في هذه اللوحة
هي وجه الجارية . انها السؤال الممض ذاته . انها المحك . . انها
الصوت الصارخ في البرية : من أنت ؟ هل أنت معي أم على ؟ هل
اخترت الصديق المخلص أم الجند والقضاة والوحوش ؟ أين مكانك
من الأبدية ؟ انه سؤال صعب . الله يعرف ذلك . انه حريق جحيم ،
ولهذا استتر وجه الجارية بكل ما في ذلك السؤال من نيران
متأججة .

٣٨

حارب رمبرانت مصيره بشجاعة . توالى الضربات عليه
تباعا . مسكين هذا الشيخ ، كان يسبح ضد التيار . أصاب
هندريكة مرض عضال ، ميثوس من شغافه . قضى رمبرانت الى
جوار سريرها ساعات عصيبة يمزقه القلق ويقضه الهلع من فقدان
الرفيقة العزيزة . ثم من أين المال لدفع أتعاب الأطباء وأثمان
الدواء ؟ الهموم تلو الهموم .

رمبرانت : (متنهدا) مسكينة هندريكة . لم تعد الضحكة تعرف الطريق
الى شفتيها . قديما كانت تلعب وتجرى وتلهو مع تيتوس ، أما
الآن فهي تلزم الفراش ، ينهش المرض جسدها (باكيا) ويزحف
الموت في عظامها . أيها الموت ، أيها الموت الأسود ، لماذا تخطيء
الطريق ؟ لماذا تذهب الى غيري ، وأنا اليك أحوج ؟ ما عدت سوى
عجوز لا نفع مني ، ألزم البيت وأنتظر من ابني أن يعولني . أنا
عاطل فاشل طفيل . ماذا جلبت لنفسى وللآخرين ؟ لا شيء سوى
الفقر والخراب . الجميع من حولي يكدون ويكدحون لكسب لقمة
العيش ، أما أنا فأصور لوحات لا طلب عليها . لكن بالله ماذا أفعل ؟
هل ألقى بفرشاتي وأقلامي وأخرج ؟ والى أين أذهب ؟ (صائحا في
مرارة) الى أين ؟

ها هو رمبرانت عجوز فى السن التى يصل فيها الناس الى
مناصب محترمة ، أو ثروات طيبة ، وهو ؟ لم يصل الى شىء . بل
انحدر به الحال وساء حتى أضحي يتخبط فى دياجير الظلام .
ها هو يضرب بقوة . يستخدم فرشاته بخشونة . أين النسيان ؟
فى الظلال والألوان ؟ فى صمت المرسم الخالى . وبين جدران
الجرداء ؟ لم يبق سوى الأسود ، والأحمر والأصفر ، ونسمات
الحريف ، وزفرات القلب الكسير ، وانتفاضات الكبرياء الجريحة ،
وذكريات الأيام الخوالى .

رمبرانت : ابقى فى الفراش يا هندريكة . الرقاد سيفيدك يا حبيبتي .
ويطرد المرض من جسدك . سيأتى الطبيب ، وسأحضر لك الدواء .

٣٩

الطبيب : يا سيد تيتوس ، أريد أن أكلّمك على انفراد .
تيتوس : بخصوص حالة هندريكة يا سيدى الطبيب ؟
الطبيب : أجل . فحصتها وباختصار حالتها تنبئ بالخطر . شفاؤها
هذه المرة متعذر . قلبها ارتبكت نبضاته .

٤٠

جلس رمبرانت الى جوار السرير ممسكا بيد هندريكة
العزيزة . كان السكون يخيم على البيت .
هندريكة : أين تيتوس يا رمبرانت ؟
مبرانت : ذهب الى بعض الزبائن عله يبيع شيئاً من لوحاتى .
هندريكة : أين ابنتى ؟ بنتنا ، يا رمبرانت ؟
رمبرانت : كورتيليا الصغيرة عند الجيران .
هندريكة : رمبرانت ، انى أتركك . أرحل بعيداً ، الى بئر العدم ، وانى
راضية (برهة صمت وبكاء) ألم أعن بيتك يا حبيبى ؟ بذلت كل
جهدى لأوفر الراحة لك . رمبرانت لم أكن زوجتك أمام الناس .

رمبرانت : (بحنان وحب) كنت لى أكثر من زوجة • الله يعلم ذلك
يا حبيبتى •

هندريكة : أريد أن أطبق جفنى وأناام ، وأناام • انى متعبة • وداعا •
لا تحزن يا رمبرانت على فراقى • أعرف ان الكنيسة حرمتنى من
بركتها • ما من قس سيتلو صلاة على جثمانى قبل أن يوارى
التراب • يقولون انى عشت حياة العاهرات معك • سامحهم الله •
ماذا يعرفون عن خفقات القلوب ؟ ماذا يفهمون عن ضراوة الألم
(برهة من الصمت والحزن) فى أى يوم نحن يا حبيبى ؟

رمبرانت : فى الثامن والعشرين من أكتوبر عام ١٦٦٢ ، يا ملاكى •
هندريكة : (بصوت يزداد خفوتا) وداعا يا رمبرانت • أذكر على العوام
هندريكة • هندريكة • خادمك الوفية •

٤١

رمبرانت : (بصوت مهدهم) ما من نار فى المدفأة • الفحم غالى •
والجيب خال • من أين النقود لنشتري ؟ ومن يبيع لنا بالأجل ؟
(تصطك أسنانه) البرد قاس • تجمدت أصابعى وارتفعت
فرائضى • لا أستطيع الوقوف فلأبحث عن بعض الخرق البالية ألف
بها ساقى المتعبة ، وأذود عنها ألما مثل وخز الابر • تيتوس ، ابنتى
باركه الله ، يجرى يمينا ويسارا فى البرد يحاول عبثا أن يجمع
بعض النقود ليقوم أودنا • يعرض رسومى هنا وهناك عليها تبايع
(تصطك أسنانه من البرد) آه ، فلألبس كل ما عندى من ثياب •
لعنة الله على الشتاء • تمزق معطفى وبلى حذائى • الجليد يحاصر
البيت ، والرياح فى الخارج تعوى كالذئاب • انى أتساءل لماذا لم
أكن أشعر بهذا البرد فى بيتنا القديم ؟ (يضحك بمرارة) أيام
العز ! هذا البيت المهدهم الذى انتقلنا لسكناه بعد أن باع المراهون
بيتى القديم وطرردونى منه شر طردة - هذا البيت القديم تكاد
الريح تعصف به • انها تصطدم بأركانها ، وتتسلل من شقوقه •
جسمى أضحي مثل هذا البيت الحرب ، تسرى فيه الرعدة • تتساقط
مياه المطر من السقف • أوه هنا تيار بارد فلابتعد ، فلاذهب الى
المطبخ (بغتة) أوه ، يا للجنة ، تركت وعاء الحساء على الموقد •
لابد أن شربة البصل تغلى الآن • وبعد قليل سيحجى تيتوس للخداء •
(يدخل تيتوس بعد قليل)

تيتوس : طاب يومك ، يا أبى .

ومبرانت : (مشتاقا) أوه تيتوس ابنى ، مرحبا بك (يتوجع تيتوس متعبا) أوه ، مالى أراك شاحب الوجه مكتئبا يا بنى ؟

تيتوس : ها أنا أعود الى البيت خائبا ، لم أجمع شيئا . كل الزبائن لا طائل من ورائهم . بعضهم لم أجده ، والآخر متهرب من مقابلتى . كثيرون تعللوا بانهم لم يستقروا بعد على ما يشترونه وطلبوا التأجيل .

ومبرانت : ما زالوا مترددين يا بنى ؟

تيتوس : أجل ، يا أبى . أوه ، ما هذه الرائحة النفاذة الوافدة من المطبخ ؟
ومبرانت : انها شربة البصل ، يا بنى ، أكلة كل يوم .

تيتوس : أبى ، نقد الصبر وفاض الكيل . ما رأيك لو لجأنا الى أقارب أمى نطلب منهم العون ؟ ربما أمدونا ببعض المال ، يا أبى نستعين به .

ومبرانت : (نائرا) كلا . لا تحدثنى عن هؤلاء الناس . لا أريد منهم عونا ، ولن أمد اليهم يدي مستجديا أبدا ، أبدا . أفضل أن يميز جسدى اربا اربا على أن أريق ماء وجهى أمامهم . (مبتهلا الى الله) الرب راعى ، فلا يعوزنى شيء . اذا سرت فى ظل الموت لا أخاف شرا ، لانك أنت معى واليك يا رب ارفع نفسى . يا الهى عليك توكلت . فلا تدعنى أخزى . لا تشمت فى أعدائى . طرقت يا رب عرفنى . سبلك علمنى (يبكى) .

تيتوس : اهدأ يا أبى . اهدأ فما زلت الجبل الشامخ والصخرة العاتية التي تتكسر عند قدميك كل الأمواج .

ومبرانت : (يتنهد) أعلم يا بنى أنك شاب . أعلم أنك تستحق وأنت فى زهرة عمرك أن تنعم بالحياة ، لكن ما باليد حيلة . انى أجلس فى وحدتى أعصر فكري علنى أجد مخرجا ولا أجد . لا مفر . لوحات أبيك باثرة ، يا بنى . لم يعد أحد يريد سوى اللوحات الدينية التي لا يكفى ثمنها قوت يومنا .

تيتوس : لا أعرف كيف تتخلى بلادى عن أعظم أبنائها ، يا أبى . ان بنى وطننا يؤيدون فنائين لا يستحقون شيئا .

ومبرانت : رب اغفر لهم . انهم لا يرون أبعد من أنوفهم .

تيتوس : (حائقا مندهشا) كل هذه الحرارة ، وهذا التحليل ، وهذا العمق ؟ ألا يرونها ؟! صحيح يا أبى ، ان مناظر ك الطبيعة قليلة ، لكننى لا أنسى لوحتك « الجسر الحجرى » وتلك المعالجة الدرامية للطبيعة كما لو كانت روحا نابضا بالعواطف الخفية .

رمبرانت : البى دربنى فى حقك وعلمنى ، لانك أنت خلاصى . اياك انتظرت اليوم كله . لا تذكر خطايا صباى ولا معاصى . اغفر ائمنى لانه عظيم . التفت الى وارحنى . لاننى وحدى ومسكين . من شدائدنى اخرجنى . انظر الى ذلى وتعبنى واغفر جميع خطاياى . انظر الى أعدائى لانهم قد كثروا وأبغضونى . احفظ نفسى وانقذنى ، لاننى رغم عارى عليك توكلت (يتنهى) لماذا أمضى فى الرسم . الفنان بحاجة الى أن يتجاوب الناس معه . انه بحاجة الى المودة والتعاطف . فهو لا يخلق الجمال لنفسه فحسب ، لكن ماذا أجد من حولي ؟ الاهمال ، والنسيان ، والعدم فهل أكف عن امساك فرشاتي ؟

٤٢

ما من أحد صور نفسه منذ الصبا المبكر الى الكهولة الطاعنة بالوفرة والدقة التى صور رمبرانت نفسه بها . لقد صور وجهه فى شتى حالاته النفسية . صوره ضاحكا ، قلقا ، متحمسا ، ساخرا ، جادا ، محتقرا ، حائرا . وفى آخر لوحاته صور وجهه وقد هدمته الشيخوخة . لم يكن الدافع الى هذه الصور المتتابة مجرد رغبة فى اشباع الغرور ، بل حاجة ملحة الى سبر أغوار النفس وتحليل انعكاساتها على الوجه الانسانى . ومع التقصى عن الشخصية بحث رمبرانت عن أساليب وامكانات التعبير عنها ، وجعل الضوء مطية للعواطف . لوحات صغيرة مركزة على الوجه ، ولوحات كبيرة تمتد الى تصوير الملابس أيضا .

ربما كانت لوحة رمبرانت الأخيرة لنفسه من أفضل ما قدمه فى مجال « صوره الشخصية » انها تصوره يعمل أمام حامل لوحاته . أنها دراسة عميقة ، يتقصى فيها رمبرانت الضوء الحنون فى تحسيسه لتجاعيد الوجه وسطوحه المنبسطة ، لفضونه وانفراجاته . انه يتقصى نسيج الحياة ذاتها . هذه اللوحة الأخيرة لرمبرانت

تصوره عجوزا مهتما بضربات خشنة من الفرشاة ، كما لو كان يرتدى قناعا مسوخيا من الطين الملون . انه عجوز مفلس يضحك ساخرا من كل أولئك الذين أهانوه .

كان رمبرانت مدفوعا بحب جارف نحو الضعفاء والمهانين والطبقات الدنيا . وبعد ان كان في أيام الرخاء يرسم الأغنياء وذوى الثراء الذين كانوا يأتون الى مرسمه طالبين تصويرهم أصبح في سنوات الضنك والفاقة يرسم العميان والمقعدين وذوى العاهات الذين كانوا يطوفون البلاد ويقرعون الأبواب يستجدون لقماتهم .

٤٣

كان رمبرانت آخر مصوري اللوحات الدينية من المجيدين . وربما كان أعظمهم وأعمقهم وأكثرهم انسانية . لقد أطل الايطاليون الى الحياة من بعيد وخلقوا تصاوير دينية ذات خصائص سامية رفيعة ، أما رمبرانت فقد دقق النظر كرجل الى اخوانه البشر ، وتغلغل الى خطاياهم وضعفهم فانتج أعمق المشاهد الدينية . وأكثرها درامية . ومن لوحاته الدينية « السيد المسيح يشفى المرضى » ، « الهروب الى مصر » ، « عودة الابن الضال » ، « السامري الطيب » وقد استخدم رمبرانت مشاهد كل يوم خلفية للوحاته الدينية ، وصور الأحداث الدينية على انها تحدث في أيامه وبين أهله ومواطنيه ، مما أضفى على تلك اللوحات واقعية أكثر اقناعا وأشد نفاذا .

٤٤

تيتوس : (يسعل) صحتي يا أبني معتلة ، يؤثر البرد في تأثيرا سيئا . أعرف اني يجب أن ألزم البيت ولا أخرج في مثل هذا الجو الشديد البرودة ، لكن - لكن (مغيرا الحديث) أتعرف يا أبني من اختار أولئك الأغنياء أعضاء المجلس البلدى لرسوم لوحة « كلوديوس » وهى اللوحة التى رفضوها منك ؟

رمبرانت : من يا بنى ؟

تيتوس : ذلك المصور الدعى المنافق .. الذى لا يعرف الا التشدد
بالألفاظ المنمقة .. المدعو جوريان أوفينز .

ومبرانت : رغم خيبة أمل ومرارتى فانى لم أتحطم . سأثبت للعالم كله
عبقريتى . سقطتى هى النبع الذى سيتدفق منه فنى . أنا المهان
المرفوض قد أتيج لى وحدى أن أرى الغد .

تيتوس : قواك الله يا أبى . قلبى مفعم باحترامك .

ومبرانت : أعرف يا بنى ، ما من أحد يشتري لوحاتى ، لكنى أمضى فى
الرسم بحماسة واصرار ، مدفوعا بقوة خارقة قد لا أقوى على
مغالبتها ان أردت أن أعارضها .

٤٥

ومبرانت : (ضاحكا فى فرح) أرى ابنى تيتوس هذه الأيام بشوشا .
دققت النظر فى وجهه ، وقرأت فى عينيه سره (يخفض صوته)
انه عاشق . يحب ماديلينا فان لو جارتنا . لقد بدا ذلك واضحا
عندما عرفنى بها ، وطلب منى أن أصورها . (يتنهد) كم أنا سعيد
أن أعرف ان قلب ابنى قد خفق بالحب والفرح . وقد صورتها ،
ثم صورتها معا . شابان عاشقان ينويان أن يربطا حياتهما ليمضيا
جنباً الى جنب .

٤٦

تيتوس : لماذا نؤجل زواجنا ، يا ماديلينا ؟
ماديلينا : انى مستعدة لعقد القران فى الوقت الذى يناسبك ، يا حبيبى .
تيتوس : ليسقط الفقر . هيا ، نعلن النبا الى أبى .

٤٧

ومبرانت : طاب صباحكما . لفظة طيبة يا ابنتى أن تحضرى لزيارة عجوز
مثل .

تيتوس : جئنا يا أبى نخبرك بما اعتزمنا • أنا ومادلينا (يتردد) •
رمبرانت : (مقاطعا) ليس من الصعب أن أؤمن يا بنى • تهانى القلبية
لكما ، أيها العروسان •

٤٨

لكن القدر كان لرمبرانت بالمرصاد • فى الرابع من سبتمبر
١٦٦٨ مات ابنه الوحيد تيتوس ، ولم يمض على زواجه سوى بضعة
أشهر • راح الابن المسكين فى ميعة صباه • وخلف أباه الكهل المحطم
يعانى الحياة وحيدا •

مات تيتوس فى السابعة والعشرين من عمره وسار الأب
العجوز فى جنازته • ارتدى أفضل ثيابه البالية • وتدثر بمعطف
لطخته بقع الألوان • خرج يودع ابنه الوداع الأخير • وبخطوات
ثقيلة وقامة منتصبه رافق جثمان الشاب الى القبر • وأينما سار
رمبرانت كان الجيران يشيرون اليه ويتهامسون :

الجاره الأولى : (بصوت خفيض) ذلك الكهل رث الثياب كان شخصا
مشهورا فى أمستردام يوما ما •

الجاره الثانية : (دهشة) هذا الرجل المهلهل الثياب كان اسما لامعا ؟

الجاره الأولى : ألا تذكرى مصورا معروفا اسمه رمبرانت • إنه هو •

الجاره الثانية : رمبرانت !؟ لقد سمعت عنه كثيرا •

الجاره الأولى : إنه هو بعينه •

الجاره الثانية : (وقد تذكرته) غير معقول هذا

الجاره الأولى : صدقنى •

الجاره الثانية : (باشفاق وحسرة) هذا الصعلوك ، أشعث الشعر ممزق
الحذاء هو المصور المشهور !؟

لم يعد رمبرانت يغادر مرسمه بعد وفاة ابنه • انزوى فيه •
ومضى يجتر آلامه وأحزانه فى صمت مغمورا ، لا يسأل عنه ،
ولا يفكر فيه أحد • اظلمت الدنيا من حوله ، وأغلق باب قلبه • خوى
خيبه من المال ، وخوت معدته من الطعام •• وما عاد يقوى على امساك
الفرشاة •

رمبرانت : الثانية عشرة والنصف • مضى الوقت سريعا منذ أن أوقدت
المصباح فى التاسعة ، وجلست هنا • جلست دون أن أقرأ ، ودون
أن أتكلم • ومع من أتكلم وحيدا فى هذا البيت ؟ منذ أن أوقدت
المصباح فى التاسعة جاءنى طيف جسد فى شبابه وذكرنى بغرف
مغلقة تفوح منها العطور ، وبمتع غابرة • جاءنى طيف جسد فى
شبابه وذكرنى بالأحزان أيضا • بالفراق ، وبالحداد على من مات
من أحبائى • الثانية عشرة والنصف • كيف مضى الوقت سريعا •
الثانية عشرة والنصف • كيف مضت السنين وولت • (يتنهده •
عروحة صمت) هل أقضى وقتى خاملا أجلس أحملق فى الفضاء أمامى
بلا أمل مثل شحاذ عند باب كنيسة ؟ أم أجوب الطرقات من الصباح
الى المساء هائما بلا مقصد ؟ بالله ماذا أفعل ؟! (بحيرة مريرة)
ماذا أفعل ؟! (متألما) آه ، عظامى تؤلمنى • ركبتى ثقيلة (يتوجع)
فلأرقد على الفراش قليلا ، لعل هذه الآلام تسكن ، ويكف دويها فى
جسمى (دهشا) ياه ، أيتها المرأة ، أهذا وجهى ؟ ما هذه الهالات
السوداء حول عيني ؟ أنا مريض الى هذا الحد ؟ وجهى متورم • لسانى
جف ، وحلقى كما لو كان قمينة من الجير (يلهث) يبدو أن دمايى
قد تجمدت ، وما عادت تجرى فى عروقى • هل سأموت ؟ • الموت ؟
لقد دق بابنا أكثر من مرة وسمعت خطاه من حولى كثيرا • ساسكيا ،
هندريكة ، الأولاد • رحلوا جميعا وبقيت أنا • ثمة شئ يغلى فى
رأسى • لا أقوى على التنفس (صائحا بصوت مبجوح) قدح
من الشراب (يلهث ثم يبكى) لا أحد ؟ لا أحد يعطف على عجوز
يقدح ؟ لا أحد يمد الى يده ؟

فى أواخر الشتاء أبلغ رمبرانت أن أرملة ابنه نيتوس وضعت طفلة سميت تيتيا على اسم أبيها . يا لها من غريبة هذه الحياة . ها هي الحماسة تدب من جديد فى قلب المصور العجوز ، وها هي الظلمة التي خيمت على قلبه طوال الشتاء يبددها بصيص من النور . كم كانت طفلة جميلة . آه ، لو أمهل القدر نيتوس حتى يرى مولودته قبل أن يموت ؟

وما كان أحد ليصدق مبلغ ارتباط رمبرانت بالطفلة الصغيرة وتعلقه بها . بعد ان كان لا يخرج من مرسمه قط . كان يهرع كل صباح الى بيت مادلينا ، ويجلس الساعات الطوال الى جانب المهد الصغير يهددهد حفيدته . يبتسم لها ، ويكلمها كلاما لم تكن الصغيرة تفهمه أو تعيه ، لكن عينيه كانتا تلمعان .

رمبرانت : الهى ، ربما كانت حياتي حافلة بالأخطاء والآثار ، لكننى فى كل لوحاتي ورسومي حاولت أن أسبغ بحمدك ، فاغفر لى يا رب اغفر .

٥١

(دقات على باب مرسم رمبرانت ، تبدأ خفيفة ، ثم قوية ، منزعة)
رجل من الخارج : افتح الباب يا سيد رمبرانت . أرسلتنى مادلينا بطعام لك . . . أوه . . . سأفتح أنا اذن (يفتح الباب ويخطو الطارق الى الداخل) انهض ، يا رمبرانت . . . انهض . (رمبرانت راقده فى فراشه لا يجيب) أوه يا الهى ، انه لا يجيب ! مات ؟ مات فى فراشه . . . مات رمبرانت .

العزلة ، والفقر ، والأسى ، والاهمال ، ثم الصمت الكبير .
لقد قسا البشر فى اساءتهم الى الفنان المسكين وفى النهاية أشمقت

عليه السماء ، وأغمضت عينيه ليغيب في نومته الأبدية . كان ذلك في الرابع من أكتوبر عام ١٦٦٩ . لكن المهزلة لم تكتمل فصولها بعد . ان الفنان الذي خلف للعالم كنوزا لا تقدر بمال لم يترك عند مماته حتى مصاريق دفنه . وفي مدافن الشحاذين والفقراء ، ووري جسده المهدم ، ووري التراب منبوذا ليرتاح من عناء السنين ، وكيد البشر .

جوستاف کوربیہ

(۱۸۷۷ - ۱۸۱۹)

ربما لم يلق مصور من عصره العنت وسوء الفهم قدر ما لقيه جوستاف كوربيه . على أن عصرنا مضى يرد الاعتبار للفنان الكبير وينصفه من المظالم التي سودت حياته بل وطاردته حتى بعد عودته . ان كوربيه لم يحظ بما يستحقه من تقدير واعجاب سوى من نقاد الفن اللاحقين ، فقد رد القرن العشرين الى فنان القرن التاسع عشر باعتباره بوصفه رائدا . فتح الطريق لأجيال المصورين الذين جاءوا من بعده ، ورفض التقاليد البالية المتواتر عليه فى أيامه . ويكفى أن نلقى نظرة على العدد المتزايد من الدراسات والكتب التي تنشر عنه اليوم . وهى تجيء فى حينها لا من أجل المناضل القديم ذى القلب المرهف رغم صخبه وصوته العالى فحسب ، بل من أجلنا نحن على الأخص . اذ أن الانسانية بحاجة الى رجال مثله على الدوام . وقد أعلن كوربيه منهجه الفنى فى عبارات صريحة واضحة ، فقال :

« أن تعرف من أجل أن تعمل . أن تكون قادرا على أن تترجم عصرك كما تراه بكل عاداته وأفكاره ومظاهره . وبعبارة موجزة أن تخلق فنا حيا . كان هذا هو هدفى دائما » . ويمكن أن نتصور من ذلك الاطار الذى دار فيه فن جوستاف كوربيه . انه صور الحياة المحيطة به فى زمانه . وقد كان يحس بالآلفة على الأخص بين أوساط الفلاحين الذين أحبهم وفهمهم . وملأ بهم لوحاته التي تلتقط مظاهر حياتهم اليومية . عمال طرق . نائحات فى جنازة ريفية . قاطعو أحجار . قرويات فى نزهة أو عاملات فى صحن الدار . هؤلاء هم شخوصه . واذا رجعنا الى حياة كوربيه فسنتبين كيف كان سلوكه وآراؤه فى الأمور العامة سببا فى تولد سوء الفهم الذى ظل ضحية له أمدا طويلا .

٢

كورييه : ولدت بأورنان . في قلب الريف الفرنسي . . في العاشر من يونيو عام ١٨٩١ . وبدأت دراستي في مدارس قريتي . وأكملت تعليمي في كلية بيزانسون . كان تحصيلي للدروس ضعيفا . لم تستهوني العلوم التقليدية . ولكنني اكتشفت في ميلا شديدا الى التصوير . أمضيت سنة مع أستاذ للرياضيات اسمه ديللي أوصى في النهاية بأن من الأنسب أن أكرس نفسي للتصوير . أما والدي فقد كان يأمل أن أدرس القانون وأصبح قاضيا أو محاميا . ومن أجل هذا أرسلني الى باريس العاصمة . لكنني لم أبدأ دراسة القانون قط . . وبادرت فكتبت لأبي انني لن أصبح الا مصورا . لم ألتفت الى نصيح أو اغراء أو وعيد . ومضيت أعمل معتمدا على استقلالتي فحسب فاكشفت الأساليب الحققة للتصوير .

٣

الا أن كورييه - على ما كتب عام ١٨٦٦ - أصيب عندما وصل الى باريس بخيبة أمل كبيرة من تصاوير المدرسة الفرنسية التي رآها في معارض العاصمة وقال لرفاقه ، « لا . لا . اذا كان هذا هو التصوير فلن أصبح مصورا أبدا » .

درس كورييه كل اللوحات التي كان له أن يراها . وخلص من ذلك الى أفكار خاصة به . وقد شرع يدرس المذاهب الفنية . مذهبها مذهبها دراسة منهجية ، تحليلية انتقادية . وقد بدت شخصيته لزملائه غريبة وأصيلة حتى انهم مضوا يتعقبونه أينما ذهب ويرددون أقواله . وينادونه « كورييه الواعظ » ولنسمعه يقول :

« أيها الصحاب » افتحوا عيونكم . لا يغرنكم ما ترونه من لوحات كلاسيكية أو رومانسية . انها ليست منا . وليست لنا . صموا آذانكم عن المديح الذي يوجه لها . وصيحوا من أعماقكم هراء . هراء . انفتح عصرنا هذا . أعنى القرن التاسع عشر « بالكلاسيكية الجديدة » على أيدي دافيد وانجرز من بعده . أصبحت

مدرسة رسمية • تدرس في كل مكان • صارمة هي وباردة أليس كذلك ؟ مقيدة هي بما لا يحصى من قوانين الصحة والانضباط • لا تسمع من أسادتها العقيمين الا قولهم : لا تفعل هذا • لا تفعل ذاك • وما الذي وصلت اليه هذه الكلاسيكية الجديدة أيها الرفاق ؟ اجتزت التصاوير اليونانية والرومانية النبيلة (باحتقار) ، أجل ، النبيلة جدا ! لتضحى لوحات متحجرة فاقدة الحس والمعنى • وما لبث سليطو اللسان من طلبة الفنون الجميلة أن سموها « باللوحات الآلية » •

الصدیق : بعد ان كان انجر طليعة التجديد في أوائل القرن استحال في نهاية حياته • وقد عاش طويلا هذا العجوز • صنما للرجعية • بفقدانه كل ملامسة للحياة •

كوربيه : وفي عام ١٨٢٠ حلت محل الكلاسيكية الجديدة المصوبة أنظارها الى الورا مدرسة جديدة هي رومانسية جيريكو وديلاكروا • • شخوص في حركة هوجاء • ألوان متكسرة • موضوعات من الخيال والأساطير • • فجأة أصبحت هذه المدرسة صريحة العصر • وعاصفته ايضا • كانت الرومانسية ثورة بحق تكن ينقصها الثبات وقوة البقاء • حتى أضحت في النهاية مجرد « هروب » كانت حركة يتهددها منذ أولى لحظاتها احساس بدنو الخراب وبطلان الجهد الانساني ، مما يجعلها غير قادرة على مواجهة مسيرة القرن التاسع عشر نحو « الواقعية » و « الموضوعية » • • واسمحو لي أن أقول لكم أيها الأصدقاء ان أية حركة فنية لا تقوم على الايجابية ، والتفاؤل بالجهد الانساني هي حركة مقضى عليها بالبوار •

الصدیق : حقا ، يا كوربيه ، أنت قادر على الدوام أن تثبت فينا الثقة وتحررنا من القلق والحيرة • أنت تقودنا اذن الى ارتباط جديد بالواقع •

كوربيه : ان انجر الذي رفض باصرار وعناد الالتفات الى المظاهر المألوفة للحياة العادية قاد تلامذته المساكين الى الجذب والخواء • وفتح ديلاكروا الذي مال الى تضخيم القيم العاطفية منزلا خطرا الى الميلودراما • أهمل الاثنان النظر الى الناس البسطاء المحيطين بهما • وحتى عندما استلهم ديلاكروا أحداث ثورة عام ١٨٣٠ فإنه صور روح الأحداث أكثر مما صور البشر المناضلين ذاتهم • وفي لوحته « الحرية تقود الشعب » نجد امرأة مجازية حاملة العلم مثلث الألوان تمضي عبر معارك الشوارع •

٤

ان تصاوير جوستاف كوربيه بدت تمردا ضد عبودية فن
أكاديمي أجوف ساد التصوير الفرنسى فى منتصف القرن الماضى .
وقد أصبح هذا التمرد السمة التى اتصفت بها العلاقة بين الفنانين
على الأجهزة الرسمية للفنون الجميلة والتقدميين من شباب الفنانين .
وقد لقي هذا التمرد أبلغ تعبيراته المبكرة فى اللوحات التى عرضها
كوربيه فى « الصالون » عام ١٨٥٠ ثم بعد ذلك فى « جناح
الواقعية » . وهو معرض أقامه على نفقته الخاصة فى معرض باريس
الدولى عام ١٨٥٥ . وقد عرض هناك خمسين لوحة كان قد رفضها
محكمو الصالون من قبل ولم يجيزوا عرضها . وقد كانت واقعية
كوربيه الصريحة القوية هى البادرة الحاسمة الأولى على ظهور
« الروح الحديثة » فى التصوير المعاصر . لانه وجه خطابه الى
الحياة مباشرة . وحاول أن يكون ابن عصره قبل كل شئ .
وكان هذا الهدف متعارضا مع المثالية الزائفة . والميثولوجيات
المستهلكة . وتحت لواء كوربيه انضوى أكثر الشباب جرأة فى
ذلك الحين .

كوربيه : اننى اعتبر التصوير فنا ملموسا بالمقام الأول . ولهذا فانه
يتضمن أشياء حقيقية وموجودة فعلا . اننى أركز على الحقيقة المادية
لموضوعاتى التى أستقيها مباشرة من الحياة اليومية . وعلى الأخص
من حياة أولئك الشرفاء الذين يأخذون الحياة مأخذ الجد . .
ويمنحونها من جهدهم وعرقهم أكثر مما يأخذون منها . اننى
أتعاشى المجازات والاستعارات وأكرس نفسى لملاحظة أقرانى البشر ،
مفضلا فى اختياراتى البسطاء المتواضعين منهم . واننى لا أرى فى
لوحات الفلاحين الذين أصورهم مادة جمالية فحسب بل واعتبر
لوحاتى شروحا ذات طابع اجتماعى أيضا . وقد كان لصديقى
الفيلسوف برودون الفضل فى أن تجيء الأعمال الفنية فى هذا المقام
شديدة الاقناع . حتى ان المصور الشاب بودين جاءنى ذات يوم
يدافع عن تصاويره للمستحمين على شاطئ البحر . وكأنه يتكلم
بلسانى . قال لى فى حماس :

بودين : صحيح ان كثيرين من هؤلاء المستحمين كسالى خاملون
لكن منهم أيضا كادحين جاءوا الى شاطئ البحر يستريحون ساعة

من عناء العمل ليعودوا الى أعمالهم وقد تجدد نشاطهم مما يريد في
انتاجهم لصالح المجتمع . ومن هنا يكون لهؤلاء الحق كل الحق
في أن تهتم بهم قرشاتي .

٥

في معرض الصالون عام ١٨٥٠ تقدم كورييه بعمل آثار
الكثير من الجدل ، هو لوحته « جناز في أورنان » كانت اللوحة
تحكى موضوعا عاديا . مشهد دفن في قرية الفنان . كل شخص
في هذه اللوحة استقى من الواقع . ووضع على اللوحة بأقل عناية
تشكيلية ممكنة . . اعتبر اختيار الموضوع جرأة منقطعة النظير
وتحررا من التقاليد . مما عرض كورييه لأشد النقد عنفا . موضوع
مألوف في الحياة العادية للقرية . وفاة أحد أبنائها . واجتماع
أهلها بعد تشييع جنازة لدفن الجثة وإجراء المراسم اللازمة لذلك .
لم يكن هذا من الموضوعات المطروقة في لوحات ذلك العصر من قبل .
لم يكن موضوعا تاريخيا ولا أسطوريا . بل ولم يكن موضوعا
خياليا . كان موضوعا عاديا . بل سوقيا . هكذا كان بالإمكان
أن يصفه فنان أكاديمي . . وهو ما أطلق العنان لأقلام النقاد في
مهاجمة كورييه وتعبته بأبشع النعوت . فقد اعتبرت الموضوعات
اليومية . والمعالجة الحسنة أمورا تخدش الحياء ، وتخالف القوانين
المستتبّة التي تولى الاهتمام والتقدير كله « للموضوعات النبيلة »
المنحدرة من عالم الأساطير أو التاريخ أو الأحلام . فعندما تنحط
أذواق الناس تجد ميولهم تتجه الى الإعجاب بالأنماط المسبقة .
أما محاولات كورييه لارساء المبادئ الأولية للصراحة والجدية ،
وتلمسه وسائل تعبير أكثر ملاءمة للعصر ، فقد جعل كل ذلك منه
رمزا لفلسفة شعبية خشيتها السلطات الملكية الحاكمة آنذاك
وكرهتها .

كورييه : اننى لم أرسم ملائكة في لوحاتي لأننى لم أر ملاكا قط . لم
أرسم آلهة . أو أنصاف آلهة . لأننى لم ألتق في حياتي باله أو
نصف اله . وعندما أرسم عارية جميلة راقدة أو تستحم عند ضفة
نهر . فانتى لا أدعى اننى أرسم أفروديت أو فينوس . فلم يكن
لى شرف اللقاء باحدهما . ولا بغيرهما ممن تحفل بهن القائمة
الاغريقية والرومانية . اننى عندما أرسم امرأة أسميها باسمها

فحسب . ذلك اننى فى مواجهه « الرومانسية » و « الكلاسيكية »
 اكتشفت « الواقعية » ومضيت أتحدى بها . وأصبح بها محرضا
 مستفزا . فى وجه كل أولئك الذين كانوا ينعنوننى من قبيل
 السخرية « بالواقعى » وكلما تحدثوا فى حضرتى عن « المثاليات »
 و « المعنويات » . عن « الخيال » أو « الجمال » أو « الشعر » أو
 « اللغز » أو « السحر » فاننى أهرز كتفى الضخمتين . وأمسك
 بفرشائى وأصبح فى وجههم : قذارة . غثاء أحوى . مناققون .
 واهمون . أدعياء . غير قادرين أن تبصروا . عميان أنتم . كل
 هذه الأجساد المتفجرة بالحياة . السماوات الرحيبة المثقلة بالسحب .
 الجداول المنسابة تحت أغصان الشجر . البحار التى
 تصطبخ أمواجه عند الشيطان . وكل هؤلاء البشر من حولكم .
 كل ذلك . . ألا ترونه ؟ أما أنا فبهاتين العينين الواسعتين الحسيتين
 أرى الواقع بنظرات لا تطرف . أنا المصور الجلف . الذى لو لم
 أكن مصورا لفضلت أن أكون فلاحا أنكب على حقل . أنا الذى جئت
 الى التصوير مثل فراشة الغاب تندفع من النافذة المفتوحة الى قلب
 الغرفة المضيفة ، أرى الواقع ، وأحكيه فى لوحات عريضة فسيحة ،
 بقوة ضارية ، بيقين أبدي ، بفرحة بهيمية ، ولكنها أبلغ ألف مرة
 من الرشاقة المصطنعة . والأذواق المحنطة ، والحياة الزاقت !!!

٦

مانيه : اسمعوا أيها الصحاب . جئتم بأخبار هذه الليلة .
 الصديق : هات ما عندك يا مانيه . وعجل بها اذا كانت عن « الصالون » .
 مانيه : انها عن « الصالون » فعلا . اسمعوا . أوصى المصور ميسونيه
 بأن يعلن محكمو الصالون أن صديقنا كوربيه غير جدير بأن
 يعرض .

بودين : وهل وافق المحكمون على هذه التوصية ؟

مانيه : وافقوا عليها بالاجماع يا عزيزى . واسمعوا أيضا ماذا قال بعضهم
 فى شأن كوربيه . قال كليمان دى رى عن لوحته الرائعة « جناز
 فى أورنان » : اننا لا نعتبر هذا العمل جادا . وقال آخر عن

« مستحتمات » كوربيه : من المؤكد ان كوربيه لا يفهم شيئا عن المرأة .

بودين : هؤلاء المحكمون صدورهم موعرة . . فمن كان يتوقع أن النجاح الشعبي الكبير في الصالون عام ١٨٦٦ سوف يكون من نصيب كوربيه ؟

الصديق : انهم رفضوا له من قبل لوحة « المرسوم » بينما قال عنها ديلاكروا : اننى أجد هذا العمل المرفوض تحفة . اننى لا أستطيع أن أنتزع نفسى من أمامها .

بودين : واينجر . شيخ المصورين فى أيامنا ، أتذكرون ماذا قال عن كوربيه ؟ صاح اينجر وهو يتحدث عن كوربيه « انه عين ، ويا لها من عين ! » .

مانيه : وهذا الحكم الذى اختلط فيه الاعجاب بالاحتقار هو أكثر الأحكام صوابا عن كوربيه وأكثرها اجحافا به فى الوقت ذاته أيضا . أليس كذلك ، أيها الصحاب ؟

الصديق : عين كوربيه فى سرعة ما تلتقطه ودقة التقاطها له ترقى الى مرتبة عدسة الكاميرا ولا شك لكنها ليست مجرد عين تلك التى تتجلى فى أعماله . بل هى طريقة نظر الى الوجود ، انها نظرة تقيس وتقارن وتسبر أغوار الأشياء كلها . .

بودين : ان هذا المصور الواقعى لا يجد نفسه بأن يصور الشيء الذى أمامه ، بل هو يعيد اكتشافه من جديد أيضا . انه يعرف كيف ينتزع من الحياة ما تقدمه لكل منا كعرض عابر يمكن الرجوع عنه ، وان يحول ذلك الى هدية أبدية .

مانيه : ليس ذلك سوى معجزة فن وصل الى حد الكمال . . وماذا يهم الموضوع أو الفكرة بعد ذلك ؟ ان كل شيء يصلح مادة للالهام . وجه الفنان ، أو وجه أبيه أو أخته . النهر الذى ينساب ليس بعيدا عن بيته فى أورنان ثم يغوص فى بطن الوادى ، الحقول الخضراء فى الربيع ، الجليد فى الخريف على أسوار البيوت . ان أى شيء يصلح مادة للالهام بالنسبة لرجل مثل كوربيه لديه هذا الحس المرهف بالواقع ، وهذا الالتقاء الفريد المخلص بالعالم الموضوعى .

الصديق : ذات أصيل أطلت حبيبته وانعكست على وجنتيها أشعة الشمس الغاربة . أمر عادى . يحدث كل يوم فى حياة الناس جميعا . وقد لا يعيرونه التفاتا .

مانيه : لكن هذه اللحظة التقطها كورييه وخلدها في لوحة . وهكذا
سيتنبه مئات الرجال على مر الأجيال كم من متعة وسعادة يمكن أن
تحتويها رقصة النور الأخيرة على وجه امرأة .
(خطوات داخلية)

الصديق : ها هو صديقنا الشاعر بودلير . . جاء الى حانثنا . . حانة
الشهداء . . بدوره . مرحبا بك ، يا بودلير . والآن ، قل لنا ما رأيك
أنت فيما يجب أن يكون عليه التصوير . فنحن لا نعرف قصائدك
فحسب . بل وكتاباتك النقدية أيضا .

بودلير : ان المصور الحق ، أيها الصحاب ، هو من يعرف كيف يستخلص
من حياتنا اليومية ذاتها . . مظاهرها الملحمية . ويجعلنا نرى
ونفهم باللون والخط ما نحن عليه من عظمة أو ضعة ونحن نرتدى
أحذيتنا المصقولة ، ونعقد أربطة العنق . ولا أعرف من معاصرينا
من حقق ذلك أفضل من اثنين . . هونوريه دوميه . وجوستاف
كورييه .

الصديق : دوميه رسام وناقد . أما كورييه فمصور وأستاذ . يخالطنا
ويجلس اليينا ويزورنا في مراسمنا . رغم فارق السن بينه وبين
كثير منا . ومن منا لم يبحث في لوحات كورييه ليجد المقومات التي
تصلح لبناء شخصيته وأسلوبه المتفرد ؟ كلود مونيه تأمل مناظر
الطبيعية طويلا . وويسلر عمل الى جواره عام ١٨٦٥ بأكمله .
ادوار مانيه وادجار ديغا استلهما نظراته الواقعية . رينوار
استوقفته عاريات كورييه . وبول سيزان دقق النظر في طبيعته
الصامتة . وسيجيء فان جوج ليهيم بقواربه ومناظره البحرية .
يمكنني أن أقول اننا خرجنا من معطف كورييه . جميعا . ومن
نحن ؟ نحن « الواقعيون الجدد » الذين سيسموننا مستقبلا
« بالانطباعيين » واذا قيل لنا ان التصوير هو فن المادة الملونة .
فاننا نقول : انظروا الى هذه المادة دائبة التطور عند كورييه . ومع
ذلك فهي مخلصه مع نفسها . شديدة الرسوخ . انظروا اليها
تتحول الى وضاعة تنبئ بمجيء بازيل ومونيه . تتحول من جفافها
وجمودها الى اثيرية ما كان يقدر على بلوغها سوى رينوار أوسوراه .

بودين : جاء كورييه ليرسى دعائم « الواقعية » ولكن اذا به يفتح الباب
أمام « الانطباعية » فقد عرف قبلنا كل الجراة في معالجة الخامة
واكتشف على طريقته النهج الواضح في التعبير . وقدم لنا الاشياء،

فى لوحاته من خلال ذبذبات الضوء .. وأخيرا فقد صحح من النظرة الى الواقع ورد اليه اعتباره .

الصديق : واذا قيل لنا ان التصوير هو قبل كل شىء انعكاس للوجود فاننا نجيب : ومن عرف كيف يرى هذا الوجود بمثل ذلك العمق الذى رآه به كورييه . صاحب العين المرهفة الثاقبة ؟

مانيه : ماذا تعنى « الواقعية » « واقعية كورييه » ؟ انها فلسفة كاملة للتصوير . صحيح ان فى تاريخ الفن قبل كورييه أنماطا واقعية كثيرة . أو تبدو على الأقل واقعية . لكن واقعية هذه الأعمال السابقة ليست الا عرضية « ثانوية » فى أهداف الفنان ومراميه .
(خطوات قادمة)

الصديق : ها هو كورييه بنفسه قد جاء إلينا .. مرحبا بك فى حانتنا ، يا سيدى .

كورييه : مرحبا بكم يا أولاد . جئت لأنبئكم نبأ قد يبدو غريبا .
تمالكوا أنفسكم واسمعوا . رفضت اليوم وسام الليجون دونير (همهمات) اننى لا أقبل وساما من حكومة رجعية . هذا الصدر الذى امتلأ طوال عمره بحب العمال والفلاحين . لا يرضى أن يحمل وساما من ملك أقام حكمه على القهر والخداع (يعلو صوته) ثم نحن لا نصور لنحصل على النياشين . نحن لا نضارب بفننا . ولا نسيطر كالسجاد تحت أقدام السادة الأباطرة والأمراء أصحاب الألقاب والملايين . أفضل أن يذكر لى التاريخ اننى فى عام ١٨٧٠ رفضت وساما من أن يذكر لى اننى انحنيت وقبلت اليد النجسة التى علقت على صدرى . لنعد الآن الى فننا . ان رغبة حسية ضارية أصدق ألف مرة من رقة مخنثة . المادة الملموسة هى الحقيقة الأولى والأخيرة . الجسد الأثوئى . جذع الشجرة . البحر المصطخب . العرق المتصبب على الجباه . الثمرة . الصيد . هو الجمال الذى يجب أن يغترف منه الفنان ما شاء له . أما الأمجاد المحنطة . الوثنيات الرومانية والاغريقية فهذه قد عفا عليها الزمن . ويجب أن تهدم . يجب ألا تستمر فى استعبادنا ، وفى القساء الغشاة على عيوننا . ووضع القيود فى أيدينا وأقدامنا ، فلا نرى الحياة . لا نرى الواقع ، لا نرى الحقيقة . دعكم من هذه الظلمة التى يحوط بها الأكاديميون أجواءهم . املأوا تصاويركم بنور الشمس . افتحوا النوافذ . القوا بنماذج المصيص الى عرض الشارع . ولا تغرنكم « الموضوعات النبيلة » . اخرجوا الى الناس .

لاحظوا سلوكياتهم . صوروا الانسان في أوضاعه الاجتماعية المعاصرة . لتكن كل لوحة من لوحاتكم « لقطة حية » سيكسب ذلك أعمالكم حرارة تفتقدها أعمال أولئك الذين وقفوا عند تقليد الأقدمين أو التمسح بأخذية أساتذتهم بالأكاديمية . ان كل الأعمال التي لا تقوم على سند من الواقع مصيرها الى الزوال .

الصديق : سيدى الأستاذ كوربيه . لماذا لا تفتتح لنفسك معهدا نتتلمذ فيه على يديك ؟

كوربيه : لا أستطيع أن أكون أستاذا لأحد . ان كلا منكم يجب أن يكون أستاذا نفسه . ولكن ربما افتتحت مرسما لا أكون فيه أستاذا ألقن تلاميذا ، بل مرسما أحوط فيه نفسى بأعوان منكم ومساعدين . مثلما كان الأمر فى « عصر النهضة » مع بقاء كل من فى المرسم حرا فى التقصى عن التعبير عن مفاهيمه وانشغالاته بالنحو الذى يروق له . ربما كانت هذه هى الطريقة المثلى لتدريس الفنون ، يا صديقى . واسمحوا لى قبل أن أنصرف أن أقدم لكم نصيحة أخيرة . تخلصوا من الخجل . عبروا عن أنفسكم بجرأة وقوة . جربوا اللوحات الكبيرة لا أريد منكم أعمالا صائبة بقدر ما أريد فى أعمالكم أن تكون صادقة . سيضفى هذا الصديق على أعمالكم صفة الاحتجاج . أعرف ذلك . وسيأتى المتفرجون الى معارضكم ليسخروا منكم أول الأمر على الأقل . طابت ليلتكم .

٧

كوربيه : اننى مدين لشقيقتائى الثلاث بالكثير ، حقا . انهن قد جملن أيام صباى . ثلاثتهن كن جميلات . ودودات . جذابات . وربما كان وجودهن من حولى يفسر الاحساس المرهف بالرشاقة والنضارة الذى ساعدنى على انتاج أجمل لوحاتى . اليهن يرجع الفضل فى تلك المجموعة من الفتيات الخجولات الحالمات اللاتى يخطرن فى تصاويرى المبكرة . أما فيما بعد عندما عرفت عشق الجسد . وانفصلت عن شقيقتائى العزيزات لأتردى فى غرام نسوة غريبات فقد ألهمت تلك العاريات المتفجرات بالحس والرغبة . جوليت صغرى اخواتى ، وأختى المفضلة . رقيقة عذبة وسيمة . أستطيع أن أقول مثل دمية جميلة . وعلى الرغم انها ولدت عام ١٨٣٢

وتصغرنى بثلاث عشرة سنة كان بينى وبينها أوثق الصلات على
الدوام . وقد مضت تقف ورائى . تشد من أزرى . تراقب فى
صمت كفاحى وتبارك جهدى .

٨

صور كوربيه أختنه جوليت عام ١٨٤٤ فى صورة من
أجمل ما ابتدعته فرشاته . كل جزئية فى اللوحة متقنة للغاية .
المقعد الخشبي . استدارة الظهر وتعرجات مسند اليد . ثم ثوب
الفتاة الرصاصى المحلى بخيوط ذهبية طويلة . وياقة الثوب النظيف
ناصح البياض . والزخارف التى تزين حافته . وستائر القطيفة
السميكة الثقيلة خلف الفتاة الصغيرة الجالسة على المقعد معقودة
الذراعين فى اعتداد بالنفس وعزة . الشعر البنى الذى يلمع نظافة
وتهديبا ، المشدود الى الخلف فى ضفيرة قصيرة وراء الأذنين ،
والنظرة الصافية الطاهرة . جو من السكينة والدعة والأناقة .
كل شئ فى موضعه . كل شئ دقيق نابع عن نظرة صائبة . واقع
مصغر ، بكل أنفاسه وظلاله ، بكل تفاصيله المنمنمة ، وبكل
ومضاته . انه عالم ودود وغير عدوانى . ولذلك فان الفنان يجد
راحته فى الجلوس بين جنباته ، وفى استكشاف أرجائه . ثمة
تفاهم غريب بين العالم الذى صور كوربيه فى صباه وبين موهبته .
كما لو كانت تلك الموهبة قد صنعت لالتقاط هذا العالم والتفانى
فى تسجيله . ويبدو الفنان سعيدا حقا بالذوبان فى حرارته .
مثل قط ينعم فى الشتاء بدفء المدفأة التى يرقد الى جوارها .
وبين هذه الشقيقات العطوفات ما كانت روح الفنان بحاجة الى
الرفض والتمرد . انها روح فى جنتها لم تطرد منها بعد .

كوربيه : سيمثل هذا العالم عالقا بذاكرتى طوال حياتى . وفيما بعد
عندما ستتكاثر على الهموم والأحزان . وتتعثر خطاى على الطريق
الشاق ، طريق الكفاح السياسى والاجتماعى من أجل اعلاء شأن
الطبقة الكادحة ، والصمود فى وجه القوى الباغية المستغلة ،
سترجع روحى الى عالم صباى الطاهر الوديع لتتروى على الدوام
ببعض الراحة . وبعض العزاء الذى يقوى العزائم فى وجه المتاعب
المتكالبية . وسيظل صوت جوليت كوربيه على الأخص يهمس الى

من بعيد : اصمد • وسر في طريق الرفعة والشرف • فأنت فنان
أصيل •

٩

ها هي أخت ثانية لجوستاف كوربيه • انها زيلي كوربيه •
رسمها ما بين عامي ١٨٤٢ و ١٨٤٤ في إحدى لوحاته الخالدة •
وجه مثل ثمرة نضرة • وجه متفجر بالحياة • خدان متوردان •
وشفتان ممتلئتان • طبع عليهما طيف ابتسامة • عينان واسعتان
صافيتا النظرة • عينان مثل محارتين • شعر أسود غزير • صفائر
ممتلئة سخية ، معقودة خلف الرأس والعنق القوى الصلب • ابنة
فلاح هي ، وفتاة حقل • ليست فتاة مدينة ومرقاة صالونات
وسهرات • بل هي ربيبة الهواء الطلق والأرض المحروثة والحقول •
انها رمز الغراس والحصاد • مثل تفاحة ناضجة هي ، مثل زنبقة
مثل كرمه لفاء ، مثل سنبله قمح ذهبية تعد بالخبز الساخن •
بالنبيد المعتق • وبكل ما في الحياة من هناء ••

كوربيه : كانت زيلي أختي الثانية •• كنت أكبرها بتسع سنوات ••
وجه مستدير مثل البدر •• ممتلئ •• يفيض براءة وتفتحا للحياة
•• وتلهفا الى ادراك حقائقها وأسرارها •• حقائق الحب وأسرار
الزواج والحمل والأمومة •• طفلة هي وامرأة معا •• هكذا صورتها
في لوحتي الأولى لها •• وجه جمع بين العذرى والبشرى معا ••
تحت مظهر الطفل يشعر المرء بالصبيبة •• وخلف الصبيبة تكمن
المرأة التي تتفجر شبابا وأنوثة •• (يتهد) لكن الأيام مضت ولم
نتحقق أحلام الصبيبة •• لم تتزوج زيلي ولم تمنحها السنين حظا
أو حبا •• لم يكن لها من سعادة سوى خدمة الآخرين وادخال
السرور الى قلوبهم •• أصبحت زيلي عانسا بينما تزوجت زوي
أختي الكبرى •

١٠

عندما عاد كوربيه عام ١٨٥٣ فصور أخته الرقيقة المتواضعة
زيلي في لوحة بعنوان : « الغزالة النائمة » ما عادت زيلي تشبه

الصورة التي صورها لنا اخوها عندما كانت صبيرة شابه بشعرها
المغطى بأوراق الغار . ما عادت صبيرة حسنا . . . تتفجر حياة ونظما .
فقد اخشنت ملامحها . . . وثقل جسمها . . . وقد كانت لوحة
.. الغزالة النائمة « من لوحات كوربيه القليلة التي نالت استحسان
الصالون في ذلك العام . وكان في مقدمة من تحس لها المصور
الكبير ديلاكروا الذي قال عنها انها تجمع النقيضين التسجيل
والجراة معا . . . وفي لوحة كبيرة بعنوان « صبايا القرية » صور
كوربيه عام ١٨٥١ اخواته الثلاث زوى وجوليت وزيلي في منظر
طبيعي رائع . . . واد أخضر ظليل رطيب . . . يحف به تل صخري
يمتد في الخلف بعرض اللوحة . . . ومن فوقه سماء لازوردية وسحب
ساحبة تجلجل هامة الصخرة الرحبية .

١١

كوربيه : واذا كنتم قد تعرفتم من خلال بعض من أفضل لوحاتي على
شقيقتي الثلاث . فلتعرفوا الآن على أبي اليانور ريجي كوربيه
المولود عام ١٧٩٨ . ها هي لوحتي التي صورتها له عام ١٨٤٤ .
كان اذ ذاك في الخمسين من عمره . . . انها صورة فلاح . . . يملك
الأرض ويزرعها بنفسه . . . واقعى الى أبعد الحدود . . . يعشق
الطبيعة والجمال . . . دائب الكلام عنها . . . رزين وقور . . . ذكي . . .
ودود . . . يهوى الأفكار والتحسينات الزراعية . . . يكرس وقته كله
للزراعة التي لم يكسب منها الكثير على أى حال .

الأب : كان ابني جوستاف كوربيه يشبهني كثيرا في بنيته . . . فقد كان
فارح الطول قوى المنكبين مثلي . . . فهو فلاح ابن فلاح . . . أشبه
بشجرة بلوط من تلك الأشجار الضخمة التي تظلل أرضنا . . .
على أن بعض قسما وجهه . . . الحاجبان الثقيلان البارزان مثلا . . .
ورثها عن أمه . . . وكذلك الميل الى البدانة الذي سيتحول في سنواته
الأخيرة الى نوع من الترهل . . . ورثه عن أمه . . . وقد عاد جوستاف
فصورني في لوحة « بعد العشاء في أورنان » وفي « الجنائز » وفي
بورتريه أخير عام ١٨٧٤ . وقد شاء سوء الطالع أن أنكب في ابني
الحبيب فيموت حال حياتي . فأقضى بقية العمر أذرف الدمع على
ابني الوحيد .

لنر الآن جوستاف كوربيه من تصاويره الشخصية .. لم يكن كوربيه يهوى فى شبابه أن يصور شقيقاته وأبيه فحسب .. فقد صور نفسه فى أكثر من لوحة هامة من لوحاته .. نذكر منها لوحة « الفتى وكلبه الأسود » عام ١٨٤٢ و « الرجل الجريح » عام ١٨٤٤ و « اللقاء أو صباح الخير يا سيد كوربيه » عام ١٨٥٤ .

الأب : منذ عام ١٨٤٠ عاش ابنى جوستاف فى باريس .. كان آنذاك شاباً أنيقاً طويلاً نحيلاً ذا عينين واسعتين .. قسماً شرقية .. حاجبان ثقيلان واضحان .. ومحجران عميقان غائران .. وقد كان هذا الطابع الشرقى يتزايد عندما كان ابنى جوستاف يترك لحيته حول وجهه .. على أنه فى لوحته بصحبة كلبه الأسود نراه حليق الذقن والشارب .. وقد طال شعره الأسود .. انه هنا أمير الريف الذى جاء لتوه الى العاصمة .. فى صحبة كلبه الأسود غزير الشعر متهدل الأذنين .. هيه ، جوستاف ، من أين لك ، هذا الكلب الوسيم ، يا بنى ؟

كوربيه : انه هدية عزيزة تلقيتها قبيل سفرى . (ضاحكا) ولا أكتمك يا أبى انه يتلقى اعجاب كل من يراه .. ويتلقى من المديح والاهتمام أكثر بكثير مما أتلقيه أنا .

اختار الفنان الشاب لنفسه جلسة عكس الضوء .. أى أن الضوء يأتى اليه من خلف ظهره .. فيترك قسماته كلها فى الظل .. وقد ألقى برأسه الى الوراء شامخ الأنف ، يطل بنظراته الى من ينظر اليه .. كانت جلسة مختارة عند صخرة كبيرة .. كان الفنان آنذاك فى الثالثة والعشرين من عمره لهذا فقد رفر فى نظراته القلق والتحدى معا .. وهذه الصخور من ورائه هى صخور بلده ومسقط رأسه التى نرى جبالها الصلبة تتكرر فى لوحاته . ومن فوقه السماء الملبدة بالسحب التى تمتد منتشرة على واد فسيح متألق الخضرة .

١٣

ها هو جوستاف كوربيه .. سيد أورنان .. يذهب الى باريس .. شابا متفتحا للحياة . طموحا تتأجج الرغبة الى المعرفة . في عينيه النجلاوين .. أبيا شامخ الأنف .. متطلعا الى العلا .. عيناه جذوتا نار متقدتان .. الحياة رحيبة فسيحة أمامه .. وآماله لا تعرف حدودا .. وطموحه لا يكبح له جماح .. ان لوحته التي صورها لنفسه عام ١٨٤٠ تتكلم عن ذلك بفصاحة .. انها صورة شاب أبي .. لاحظ لفتة الرأس .. آماله رحيبة مثل المنظر الطبيعي الممتد أمامه .. رقيق وديع .. لاحظ جلسته الى جوار كلبه الأسود .. شاب شغوف بالدرس والتحصيل .. راجع دفتر أوراقه الكبير على الأرض من ورائه . انه شاب يستقبل الحياة بقلب كبير ، وأفق واسع ، وعزيمة لا تلين .. وقد كان كوربيه فعلا مناضلا لا تلين قناته .. عنييدا .. صلب المراس .. لا يتراجع .. حتى لو اظلمت من فوقه السماء ، وادلهمت من حوله الخطوب .

ان هذه اللوحة هي لوحة تسجل لحظة حاضرة وبكل دقة وواقعية .. وهي أيضا نبوءة مستقبل .. فهي لوحة تعكس خبايا شخصية الفنان المصور .

١٤

على ان واحدة من أجمل لوحات جوستاف كوربيه هي لوحة « الرجل الجريح » التي صورها عام ١٨٤٤ .. انها واحدة من سلسلة تصاويره الشخصية أو بورتريهاته الذاتية .. في هذه الصورة النصفية نجد الفنان مستندا بظهره الى جذع شجرة .. والى جواره السيف الذي جرحه وأدماه .. فارس جريح .. رقد على الأرض الخضراء .. وأسند رأسه المتعب الى شجرة وارفة الظل .. عله يستريح من ألم جراحه .. عيناه مغمضتان نصف اغماضة .. شعره طويل مرسل الى الوراء .. فبدت ملامحه الشرقية الآشورية أكثر وضوحا مما سبق .. على الأخص وقد نبئت لحية حول وجهه فبدا مثل فارس أسطوري سقط طعينا وهو يبحث عن المجد .

١٥

كوربيه : طوال حياتي رسمت لنفسى تصاوير عديدة .. ارتبطت بالتغيرات الروحية التى انعكست على قسماتى .. وبعبارة موجزة ، انها سيرتى .. فقد دونت عبر تلك اللوحات حياتى .. صورت الفتى الصبوح المشرق بالآمال الذى كنته .. وددت أن أصور لنفسى صورة الرجل الحر الأبى .. شديد الايمان بمبادئه ..

١٦

رفع كوربيه راية ما أصبح يسمى « بالواقعية فى الفن » مؤمنا أن هذه الواقعية هى سلاح الانسان العصرى لتجديد حيويته من أجل محاربة الوثنية .. الفن الاغريقى والرومانى .. الآلهة وأنصاف الآلهة التى يتألف منها « النموذج المتواتر عليه » وقد هوجم كوربيه من أجل ذلك بضراوة .. وطوال عشرين عاما أطلقت عليه أعرب الأقاويل وأبعدها عن التصديق .. وليس من السهل على المخيلة أن تتصور أن رجلا أعزل ، بلا عون أو نصير ، وبلا موارد كبيرة ، كان بإمكانه أن يخوض مثل هذه المعركة ويقودها الى النهاية . كان كوربيه بصلابته وعدم تزعزعه عن مبادئه مثالا أعلى للصمود على ما آمن به . وفى أعقاب حرب خاسرة خاضتها حكومة الامبراطور نابليون الثالث .. مضت الحكومة تتخذ اجراءات جائرة تعسفية .. فيها قهر للطبقات العامة .. قطع الاعانات .. تأييد الرأسماليين المرابين فى تحصيل ديونهم المتراكمة فى مدة قصيرة .. الطرد من البيوت .. ومن العمل .. توقيع الحجز .. وتشريد مئات الأسر . بينما كان أبناء الطبقات العاملة وحدهم من صمدوا فى وجه العدو البروسى بأباء وشجاعة .. فى حين مضى أعوان الامبراطور وجيشه يتخبطون ويتهاونون .. العواطف الجماهيرية تغل كالرجل .. محموعة .. غاضبة .. حفنة من أصحاب البنوك والرأسماليين النهمين يحرضون الحكومة على الطبقات الكادحة .. النساء والأولاد فى الشوارع يطلبون كسرة خبز .. الحكومة تأمر الجنود بإطلاق النار على الجماهير .. أبى الجنود .. رفعوا بنادقهم فى الهواء .. رفضوا أن يصوبوها الى صدور مواطنيهم .. انطلقت

الصيحات .. الأرض للفلاح .. والعمل للجميع .. وفى هذه الظروف استولت على الحكم فى باريس حكومة من الثوار فى الفترة من ١٨ مارس ١٨٧١ الى ١٢ مايو ١٨٧١ . أنتخب فيها كورييه ممثلا للشعب ورئيس للمجلس العام للفنون .. صب الشائرون سخطهم على نصب تذكارى كان قد شيده بونابرت فى ميدان فيندوم عام ١٨٠٥ تمجيدا لانتصاراته الحربية .. أربعة وأربعون مترا من البرونز المأخوذ من ١٢٠٠ مدفع للأعداء .. حطم الثوار هذا النصب .. هذا الرمز الكريه للحرب والعدوان .. لكن سرعان ما سقطت حكومة الثوار .. وعاد الى السلطة الحكام الرجعيون القدامى .. فوجهت التهمة الى جوستاف كورييه .. وقدم للمحاكمة .

١٧

كورييه : (حزينا) فى هذا السجن المظلم أمضى أياما ثقلا .. أروح وأغدو بلا مخرج ، بنوا حول أسوارا ضخمة عالية .. ها أنا أجلس الآن هنا .. مهددا .. أسمع فى عزلتى أصواتا خفية حبيبة .. أصوات اخواتى .. أصوات أحبائى .. تتكلم فى أحلامى أحيانا .. وأحيانا فى الفكر يسمعها عقلى .. ومع أصداؤها تعود برهة لمحات من قصائد حياتى الأولى .. مثل موسيقى فى الليل تخبو .. ها هو صوت أختى جوليت يهمس الى من بعيد :

جوليت : أتذكر يا كورييه شجرة البلوط الكبيرة فى أورنان ؟ البلوطة العتيقة التى حفرنا على جذعها العجوز اسمينا ١٩

كورييه : أجل ، يا اختاه .. ثمة رابطة خفية .. علاقة قرابة دفينه .. حوار رمزى بينى وبين هذه الشجرة العريقة التى غرست جذورها فى تربة بلدنا .. بينى وبين هذه البلوطة الشامخة الراسخة علاقة حب وثيقة .. هى ترافقنى .. وتلوح لى بأغصانها الباسقة المورقة من بعيد .. أينما كنت أراها فى خيالى .. وفى أحلامى .. ماثلة دائما أمامى وطيدة لا تنثنى ولا تلين .. أنا منها وهى منى .. فنحن الاثنين نشأنا فى أورنان .. بلدنا الحبيبة يا جوليت .. فى تربتها انغرست جذورنا .. وبحبها ارتويننا .. فى ظل هذه البلوطة

جلست ٠٠ ورقدت ٠٠ وغلبني النعاس ٠٠ وحملت بانني سأصبح
مصورا ٠٠ كم وددت أن أموت وأدفن تحتها كي تتغذى من رفااتي ٠٠
فأبعث من جديد في جذورها وجذعها ٠٠ وأعلو مع أغصانها وأوراقها
أنشر ظلي على أرض بلدتي وأتطلع من بعيد الى جبالها ٠٠ وعندما
يحط على طائر غرد فعله يشدو بأشواقى ٠٠

جوليت : صورت هذه البلوطة مرارا في صباك يا كوربيه ٠٠ أتذكر لوحتك
الكبيرة لها عام ١٨٦٤ ؟ لقد عرضت عام ١٨٦٧ ٠ وهذه البلوطة
العتيدة في أورنان تطاول بحق مثيلاتها من الأشجار الضخمة في
لوحات بوسين ولورين ٠٠ وتلك الثروة الشجرية عند واتو ٠٠
وأشجار السطل عند ثيودور روسو ٠ والغابات العارية عند ميه
٠٠ وأشجار الدردار عند كورو ٠٠

كوربيه : (متنهذا) فلأقف هنا ٠٠ معك يا أختاه ٠٠ ولأر أنا أيضا
الطبيعة مليا ٠٠ فذاكرتي حافلة بها ٠٠ سكرى باريجه وعطرها
٠٠ وعندما كنت أصور الطبيعة كنت أصورها دون تعمد لابرار
مباهجها أو مفاتنها ٠٠ لم أكن أقول لنفسي أمام الطبيعة هذا يستحق
التصوير وهذا لا يستحق التصوير ٠٠ لأن كل ما في الطبيعة ٠٠
كل ما في الواقع ٠٠ يستأهل التصوير ٠٠

جوليت : ألم تكن تتطلب شرائط معينة في المنظر الطبيعي الذي تصوره
يا كوربيه ؟

كوربيه : انك تذكريني بصديقي الشاعر بودلير يا أختاه ٠٠ ذات أصيل
في نورماندى اصطحبني الى الصخور الممتدة على شاطئ البحر ٠٠
وأوقفني عند فجوة نحتت في صخرة عتيقة ٠٠ وقال لي : هذا
ما أردت أن أريك ٠٠ ها هو المشهد ٠٠ عادى ٠٠ أليس كذلك ٠٠
ولكن ما هو المشهد على وجه التحديد ٠٠ هل لمثل هذا الشيء وجود
في الفن ؟ هل هو مطلب ضرورى ؟ ٠٠ ان كل شيء بالنسبة لعين
المصور يصلح موضوعا لفنه ٠

جوليت : قليل من المصورين يا كوربيه هم القادرون على التعبير بتلك
الطلاوة التي عبرت بها عن جمال الحلاء المحترق تحت شمس يونيو
الحار ٠٠ الحضرة الحائلة ٠٠ والطرق الريفية المتربة المنبسطة التي
تجرى على اديمها غير الممهدة عربات تجرها الجياد ٠٠ السماوات
الصفاء ٠٠ ذات الزرقة الخفيفة ٠٠ والأشجار المحملة بالثمار ٠٠
والكلب تدلى لسانه من الحر والغطش ٠٠

كورييه : كنت أحب أن أجوب تلك الطرق والدروب تحت الشمس.
المتقدة .. أصعد الجبال .. وأنزل السهول .. أدق بجذائي الثقيلين
الحجر من تحتى .. وأطبع آثار أقدامى على الأرض الرخوة من
ورائى .. أحمل على ظهري زادى وأدواتى .. أعلق حقيرتى على
كتفى .. وأمسك فى يدى عصا خشبية طويلة مدببة الطرف حتى
تغرس فى الأرض وتساعدنى على صعود الطرق الوعرة .

جوليت : كنت تحب أن تجوب الجبال والوديان حول قريتنا .. من الصباح
الباكر كنت تشد الترحال ولا تعود للبيت الا اذا غربت الشمس.
ومالت وراء الأفق .

كورييه : كنت أضرب فى الأرض جوالا واثقا من خطاى .. متقبلا الطبيعة
كما هى .. اتقدت بأعماقى الرغبة ميكرا فى أن ارشف بعينى
الوجود كله من حولى .. كنت أصعد الى القمم متوردا الوجنتين وقد
دقاتنى الشمس .. وأودعت فى قلبى حرارة الحياة ذاتها .. وحيثما
طاب لى المقام جلست متكئا الى جذع شجرة وارفة الظلال .. أو
عند حافة غدير رقراق .. أو على سفح تل كساه العشب والزهر
البرى .. ومن حولى العصافير والجنادب تملأ الجو بشقشقتها
وغنائها ..

جوليت : كانت تلك سنوات الصبا ، ايها الشقيق الحبيب ..

كورييه : كان القلب خليا .. وكل جوانحي متفتحة متلهفة الى معانقة
الطبيعة والحقيقة والواقع ..

جوليت : اتذكر أيضا ، يا كورييه ؟ .. كنت صيادا ماهرا ..

كورييه : مثل أغلب الشباب والرجال فى بلدتى .. من أبناء الجبل ..

جوليت : وكنت تهوى الطواف بالغابات المترامية مع الاصدقاء .. وعندما
ينتهى الصيد تجلسون للغذاء والسمر والغناء .

كورييه : أصدقك القول يا أختاه . كانت مأساة الصيد تشدنى .. وكانت

فرائضه تثير فى أعماقى اشفاقا عميقا .. وقد زاد سجنى الآن من
احساسى بالها .

جوليت : كنت تصورها ، يا كورييه ، فى لوحاتك بعطف كبير .

كورييه : كم من شراسة فى قلب الانسان .. وكم من ضراوة هناك الى

جانب الحنان والرقّة ! (يتنهد) مطاردة هي .. مذعورة .. تنزف جراحها .. وعلى الأرض بين الثلوج تلفظ أنفاسها .. وتخضب دماؤها الدافئة الجليد ناصع البياض بحمرة قانية .. ومن فوقها سموات قاتمة الزرقة ترقب في صمت بقع الدماء تجف وتمحوها الرياح .

جوليت : على أنك في بعض اللوحات أيضا صورت حيوانات الغابة حرة طليقة .. واثقة الخطى .. رشيقة الحركة .. وسعيدة ..

كورييه : أتذكرين ذلك الشتاء الذي تحصلت فيه على بعض الغزلان .. وبنت لها سقيفة ؟ أتذكرين كيف كانت تجلس تلك الغزلان في حظيرتها مثلما تجلس أكثر الحسان أنيقة في صالونات باريس ؟

جوليت : كم كانت جميلة حقا هذه الحيوانات البرية التي لا تعرف رياء ولا نفاقا ولا زيفا ..

كورييه : انها صافية خشنة لامعة مثل الجواهر الاصيلية .

جوليت : أذكر يا كورييه لوحتك انتى أنجزتها عام ١٨٥٧ بعنوان « ظبية ترقد متعبة بين الثلوج » ..

كورييه : كلاب الصيد تندفع منحدره عبر التل المجلل بالثلوج نحو ظبية رقدت على الأرض متعبة .. وقد ثنت ساقيها الاماميتين .. تسمع نباح الموت يندفع اليها من بعيد .. مغلوبة على أمرها .. عاجزة مقهورة .. فقد أنهكتها المطاردة .. اذناها المرهفتان المنتصبتان تتلقيان ذلك الصوت المخيف العدوانى الذى تعرف بغريزتها أن اقترابه يعنى دنو الخراب ..

جوليت : فى حدقتى الفريسة المسكينة ارتسمت نظرة مذعورة مستسلمة .. وكأنها تتلو صلاة فطرية من الاعماق .. وقد تشممت بخيشومها رائحة الموت المندفع نحوها .. الزاحف على الجليد من تحتها ..

كورييه : أنياب الكلاب ومخالبها سرعان ما ستحيط بها .. وتحاصرها .. وتملا كيانها بنباح الانتصار .. ثم يأتى فى اعقابها سيدها .. الصياد .. الذى سيسعده أن يسجل نصرا يتباهى به بين اقاربه الصيادين فى المساء .. على حساب ذلك الجسد الرشيق المسجى عند الأقدام فى نبل واستسلام .. ينتظر الموت .. أو ما هو أسوأ منه ..

جوليت : عندما تكون بعيدة عن أورنان يا عزيزى كوربيه كثير ما تختار لتساورك ما يذكرك بصخورها وجبالها ..

كوربيه : تحمست لرسم الصخور على الشيطان . البحر يجذبني اليه لكنه يبعث في قبلى قلقا مبهما .. طبيعتى الجبلية تغلبني فى النهاية ، وفى خطاب الى صديقي فيكتور هوجو عبرت عن احساسى هذا . قلت له : أعترف لك . أحب اليايسة .. وأحب أغاني الرعاة على جبالنا .. أما البحر .. البحر بكل سحره فيملأني كآبة ويحزننى .. عندما يكون مبتهجا يصدمنى كنمر ضاحك .. وعندما يكون تعسا يذكرنى بدموع التماسيح . وهو فى هديره مثل وحش هائج فى قفصه .. ولأنه كذلك فحسب .لا يستطيع أن ينال منى ..

جوليت : لكنك يا كوربيه واحد من أبرع من صوروا البحر .. وفى عام ١٨٦٩ أثناء اقامتك باتريتا انتجت بعض المناظر البحرية الرائعة هذه اللوحات البحرية تفتح الطريق رحيا أمام الانطباعية الصاعدة . أن كلا من كلود موني وفان جوج قد تأثر بسماواتك الوضاء الرحيبة ، وبصخورك وقواربك .

١٨

وحتى يجعل كوربيه اقامته بالسجن محتملة انكب على العمل . وقد طلب من ادارة السجن أن تسمح له بأن يشيد لنفسه مرسما فى جانب من جوانب السجن .. الا أن طلبه رفض دون مبرر .. وبعد عدة محاولات سمح له أن يحضر الى غرفته حامله وأدواته وألوانه .. وفى عزلة انتج بعضا من أفضل أعماله .. وكانت كلها تصاوير طبيعة صامتة .. رسمها فى أغلب الاحيان من الذاكرة .. فيها من الصديق والواقعية ما جعلها كما لو كانت قد نقلت من الطبيعة توا ومباشرة .. والحق أن عين كوربيه المرفهة قد اختزنت الواقع بعناية وأمانة .. وعندما اعادته لى لوحات السجن اعادته رقيقا كاملا نابضا بالحياة .. كانت صور الطبيعة تختزن فى أعماقه .. بكل دقائقها والوانها وأصواتها وثقلها واحجامها وابعادها وحرارتها وطلاوتها .. وهناك فى الذاكرة المحبة الوفية رقدت محتفظة بكمالها منتظرة اللحظة التى تخرج فيها على قماش اللوحة .. رمزا لحريته الضائعة .. وهو ذلك الروح

الابى العاشق للحياة الطليقة .. وفى خروجها هذا تزودت أشكال
الواقع المختزن أيضا من رعشة الشوق واللهفة بسحر جديد ..
عنقود من العنب .. تفاحة حمراء .. ثمرة كمثرى .. أشياء عادية ..
لكنها صارت فى لوحة السجين كورييه كما لو كانت حلما ..

كورييه : السمكة التى تخرج من الماء لحظة اصطيادها .. كان هذا الموضوع
يطاردنى ويلج على كثيرا .. وقد صورته فى رسوم عديدة من قبل .
السمكة التى انتزعت من حياتها الى الموت .. تلفظ أنفاسها جاحظة
العين .. مفتوحة الفم .. تتشبث ببقية من عمر .. بلحظة أخيرة
وعزيرة .. ومن ورائها البحر داكن الزرقة .. مظلم .. مثل ليل
بهيم .. فقد انطفأ الوجود من حولها .. ومع ذلك فهى تحاول
الافلات جاهدة من الشص الذى انغرس فى حلقها .. وجسمها
القضى البض اللدن يتلوى ويضطلم برمل الشاطئ الذهبى وصخور
القاسية .. حقا ، كم كنت جميلة أيتها السمكة وأنت تلمعين
وترقصين ساعة موتك !

١٩

فلما استطاع فنان أن يعبر عن احساسه بالطبيعة بمثل هذه
البساطة والقوة التى عبر بها كورييه عن موت السمكة فى هذه
اللوحة .. أن هذه السمكة التى انتزعت من الماء توا لتموت على
رمل الشاطئ ستظل نابضة بالحياة أبدا .. انها لحظة واقعية
خلدتها ريشة كورييه .

كورييه : (بصوت متعب) عزلونى عن العالم الخارجى .. وضعوا سدا
منيعا بينى وبين الحياة والبشر الذين احببتهم .. ومن أجلهم
ضحيبت بحريتى .. وأدخلت هذا السجن البغيض .. (يسعل)
سجن سان بيلاجى المقبض الرطيب .. فلأذهب الى النافذة ..
ولأتشبث بقضبانها .. وأجلس على حافتها .. على أن أستنشق نسيم
نقية .. أو اتلقى من الشمس البعيدة شعاعا متلصصا .. اتوق
أن أرى طبيعة .. خضرة .. جبلا .. موجا وبحرا .. لكننى
لا أرى من كوتى سوى فناء السجن المقبض .. وأسقف أبنية قائمة
كثيرة تحجب الرؤية ..

رسم كوربيه لنفسه في سجن سان بيلاجي لوحة نراه فيها
جالسا على حافة نافذته في زنزانته ٠٠ يدخن غليونيه وقد شردت
نظراته بعيدا خارج القضبان ٠٠ واكتسى وجهه بمسحة من الحزن
٠٠ قسمااته غائرة ٠٠ لحيته شعناء غزيرة ٠٠ وشعره قد استطال
وراء أذنيه ٠٠ وقد بدأ الترهل يدب في جسمه ٠٠ كانت صحته
تسوء ٠٠ وحالته تتدهور فاضطرت ادارة السجن لنقله الى مصحة
قريبة ٠٠ حيث أجريت له عملية جراحية هدت قواه ٠٠ مما دعا
الى الافراج عنه ٠٠ فلجأ الى سويسرا يطلب فيها لنفسه ملاذا من
عنت السلطات الملكية في فرنسا وملاحقاتها الجائرة له ٠ ولم تكف
هذه السلطات في غييبته عن التنكيل والتشهير به ٠٠ فاستصدرت
قرارا من المجلس النيابي بتغريمه ٣٢٣ ألف فرنك ٠٠ ولجأت الى
مصادرة أملاكه وتوقيع الحجز على مرسومه الحافل بباريس وبيع محتوياته
بالمزاد العلني ٠ وفي هذه الظروف الأليمة مات جوستاف كوربيه
بمنفاه في الحادي والثلاثين من ديسمبر عام ١٨٧٧ ٠ وظل جثمانه
مدفونا هناك الى أن زالت دولة الملوك والأباطرة من فرنسا ٠ وجاء
الاعتراف رسميا وشعبيا بعبقرية المصور كوربيه ٠٠ فنقلت رفات
عام ١٩١٩ بمناسبة مرور مائة عام على ميلاده الى أورنان بلده ومسقط
رأسه حيث ترقد تلك الرفات عند جذور أشجار البلوط العتيدة
وتحت ظلالها الحبيبة ٠

ادجار دیجاہ

(۱۹۱۷ - ۱۸۳۴)

١

ديجاء : (على قراش الموت) أعرف لم تبق لى فى هذه الحياة ستوى
 سناعت قليلة • ربما لحظات معدودة • اسمع يا صديقى فورين •
 أنت صديقى • لا أريد كلمات رثاء تلقى على قبرى • أو اذا لزم
 الأمر فلا أكثر من أن تقول عنى يا صديقى : كان متيما بالخطوط •
 أجل كان متيما بالرسوم ، مغرما بها الى أقصى حد • ثم فلتنصرفوا
 وليذهب كل الى بيته •

٢

لنذكر قليلا المصور اديجار ديجاء • ذلك الفنان الكبير الصارم •
 ذو الذكاء النادر ، الرقيق ، القلق على الدوام ، الذى جمع بين الامام
 يفتون سابقه الكبار والياس من ارضاء نفسه : يقول الشاعر بول
 فاليرى فى كتابه عن ديجاء : كان يرفض السهل ، ولا يقبل الا رأى
 ناقد واحد ، قاس صعب نزيه ، هو نفسه • ما من أحد رفض التبرجيل
 والمغانم والشهرة والنجاح اليسير مثل ديجاء • لقد سخر ديجاء
 سخريه مريرة من أولئك الذين استبدلوا الأفكار المسبقة والمكاسب
 الرأسمالية بمعاناة الاختياز •

لنذكر اذن اديجار ديجاء الذى كانت الخطوط والألوان بالنسبة له
 عشقا ونظاما وشغله الوحيد • لقد أراد اديجار ديجاء أن يكون
 متخصصا ، راهبا ، مكرسا جهده لحبيبة وحيدة نبيلة عسيرة
 الارضاء ، الا وهى ربة الفن والجمال • لنقضى اذن بعض اللحظات
 مع اديجار ديجاء •

الناظر : ان ابنك ادجار يا سيد ديجاه صبي حساس جدا ، أجل مفرط الحساسية . ولقد كشف منذ وقت مبكر عن اهتمامه بالقراءة والموسيقى واستخدام الألوان . على فكرة متى ولد ابنك يا سيدى ؟

الآب : ولد ادجار ديجاه فى التاسع عشر من يولية عام ١٨٣٤ . انه ولدى البكر يا سيدى الناظر ، وله اربعة أخوة أصغر منه سنا .

الناظر : حسنا ، حسنا ، أنه فى الثامنة عشرة من عمره اذن . وسينال شهادة البكالوريا فى العام القادم ، ان شاء الله . الواقع يا سيد ديجاه أن ابنك ادجار ولد جاد ونشط .

الآب : هل أبدى استعدادا طيبا منذ دخوله المدرسة ، ياسيدى الناظر ؟

الناظر : أجل ، أجل ، وهو متفوق فى دروس التاريخ وفى المحفوظات . وأظهر شغفا شديدا ، شديدا جدا يا سيدى بالآداب الاغريقية واللاتينية على الأخص . واسمح لى أن أقول لك هذا أمر نادر بين الصبيان . أكاد أجزم ان ميله الى الاغريقية واللاتينية يا سيدى سيلازمه فى حياته المستقبلية كلها .

الآب : لاحظت عليه أنا أيضا هذا الشغف بالكلاسيكيات . وأعتقد ان ادجار سيحقق أملى فيه . أتعرف يا سيدى الناظر ماذا أريده أن يدرس بعد حصوله على البكالوريا ؟

الناظر : الطب ؟ حتى يشفى المرضى ؟

الآب : كلا .

الناظر : الهندسة ؟ حتى يبنى العمائر الضخمة ؟

الآب ، كلا ، كلا ، أريده أن يدرس القانون ، يا سيدى الناظر ، ويصير محاميا . أنت تعرف اننى أمتلك بنكا . وأود أن يتولى ابنى شئونته (يتنهذ) حتى أمه المرحومة كانت تريد أن تراه محاميا . الحمد لله المال عندى وفير ، وأستطيع أن أنفق على ابنى بسخاء حتى يكمل تعليمه العالى .

٤

الأب : (غاضبا) ما هذا الذى أتيت تقوله لى يا ادجار ؟ الأسرة كلها تتوقع منك أن تكون رجلا نابها من رجال القانون ، وأنت بعد سنتين من الدراسة فى مدرسة الحقوق ترفض أن تكمل دراستك ؟ ما هذا العبت يا فتى ؟ وماذا جئت تقول لى ؟ تريد أن تترك القانون الى التصوير ؟ تترك النصوص وكتب الفقه ومرافعات المحاكم والأوساط الراقية الى الخطوط ويقع الألوان والمراسم ومقاهى البوهيميين ؟

ديجاء : الصراع فى داخلى مرير ، يا أبى . وقد اكتشفت اننى ما ولدت الا للخطوط والألوان . من كتب هوميروس ومسرحيات سوفوكليس وأشعار دانتى أطل على الجمال ، يا أبى .

الأب : يا فتى أنت خيالى تترك الأرض الصلبة الثابتة لتبنى قصورا على الرمال .

ديجاء : تلك المرأة الفاتنة ، الهة الفن والجمال ، مدت الى يدها . وهمست . تعال الى أضحك الى صدرى .

الأب : أوه ، هذه خيبة أمل كبيرة ، لم أكن أتوقعها من ابنى البكر .
ديجاء : لماذا يا أبى ؟ انى لأدهش أن يصدر هذا الكلام منك وأنت الرجل الولوع بالموسيقى . لا تنمحي من خيالى قسمات وجهك وهى تذوب رقة عندما تسمع نغمات القيثارة وصوت لورانزو باجانيز يغنى أغانيه الشجية .

الأب : (بعاطفة) آه ، ذلك المغنى الأسباني الشاب . صوته يوقظ فى أعماقى ذكريات الحب والشباب . وقيثارته نبع دافق للحنان (يتنهد) الحق ان لوحتك التى صورتنى فيها جالسا وقد غرقت فى الذكريات والتأملات بجوار ذلك الرجل ذى الحنجرة السحرية والقيثارة الذهبية هى لوحة وفقت فيها فى التقاط التضاد بين رجل عجوز جرفته الذكريات ورجل يتدفق حيوية ، يحكى على ايفاع أوتاره قصص الغرام الغابر .

ديجاء : أبى ، انى أقدر فيك عشقك للموسيقى ، اسمى ما فى هذا الوجود . أجمل ما يمكن للقلب الانسانى أن يعطيه ، وأتخذك لى مثلا أعلى . ولا أريد أن أغضبك ، لكن أصابعى تتحرق لهفة الى الأفلام والألوان . وعيناي متعطشان الى الأضواء والظلال ، وتتبع

الحركة الصاعدة الهابطة ، الدائرة من حولي ، هوجاء تارة ، رقيقة تارة أخرى .

الأب : الفرق بين ما أريده لك وبين ما تريده لنفسك ، يا بني مثل الفرق بين نور المشعل وناره ، يا اذجار . لا أريدك أن تحترق . كن مثلي استمتع بالأضواء فحسب . ابعد عن النار يا فتى . ابعد . تعال ادرس القانون ، يا بني . البنك في انتظارك . هناك الشيكات بدون رصيد ، والحسابات الجارية ، والضمانات ، والودائع ، والسلفيات ، كلها مشكلات تثور أمامي كل يوم ، وأحتاج فعلا الى رجل من رجال القانون . فلما لا تكون أنت هذا الرجل ، وتريح دماغك من عناء الفن ومشكلاته ؟

ديجاء : كلا يا أبى لم أخلق لشبابيك البنوك ولماضيه الرخامية وخزائنه الحديديّة . لم تخلق أصابعى لعد أوراق النقد ، ولا عيناي لفحص التوقعيات على الشيكات لتبين الصحيح منها والزائف (وقد ثار اشمئزازه) ويا للسعادة اذا وقع بين يدي شيك مزور ، أو اكتشفت في بياناته كشطا أو شطباً أو تحريفاً ، أو شيئا من هذا القبيل ، عندئذ سأستدعى البوليس ، ويجرى التحقيق ، ويزج بالمزور في السجون ، حرصا على أموال الزبائن وحفظا على سمعة البنك وثقة عملائه فيه (صائحا) ، لا ، لا يا أبى . لا تعذبني !

الأب : (دهشا) أعذبك ؟ انى أنصحك ، فهل تسمى نصائحي تعذيبا ، يا ولد ؟ انى أحذرك قبل أن تتردى في الخطأ ، وتنزلق الى أتون الفن . ستتضور جوعا ، يا ولد . ستسير بحذاء مثقوب وثيراب مهلهلة ، وستتجمد الدماء في عروقك عندما يشتد البرد عليك أيام الشتاء في مرسمك المقفر وليس في جيبك ما تشتري علبة كبريت في ليالى الشتاء . ستترتجف عندما يجيء صاحب البيت أول كل شهر ، ويطلبك بالايجار ، ويهددك بالحجز على أمتعتك وثيرابك ، بل وعلى لوحاتك أيها الأحقم الغبى .

ديجاء : لا فائدة يا أبى من اخافتى . لقد وطدت عزمي ولن يثنييني تهديد حتى لو تراكمت على رأسى كل كوارث الوجود .

الأب : (ساخطا) سأوقفك عند حدك . انى أمنعك . لن أصرف عليك فرنكا واحدا ان لم تسمع نصيحتي . سأمنع عنك كل شيء .

ديجاء : اذن يا أبى ابق نقودك لنفسك . انى ذاهب الى الليل الذى تقول عنه أنه أسود ، ففي قلبي مشعل يضىء ويبدد الظلمات . سأقيم مع

أخواني الفنانين الفقراء على أسطح المنازل ، وأتضور جوعا ، وأسير
بشباب مهلهلة ، وسأفتح صدري للمتاعب وأقول لها مرحبا : تعالى
الى ، فلقد اخترت الفن رسالة وحياة • (ينصرف)

الأب : (صائحا فى أعقابيه) ادجار ، عد • سيؤذيك الفقر • سيضرك
البرد والجوع ، ويؤثر فى بصرى وأنت منذ صغرك تعاني من
عينيك • عد • عد •
(تذهب صيحاته هباء)

(همهمات الطلبة فى مدرسة الفنون الجميلة)

أحد الطلبة : هيه ، يا صديقى ، أتعرف ذلك الفتى الذى يقف هناك عند
الباب ؟

طالب ثان : من ؟ آه ، انه ادجار ديجاه التحق بمدرسة الفنون الجميلة
عام ١٨٥٥ • انه تلميذ صموت • منعزل لا يختلط بسائر الرفاق
فى لهوهم • وهو (يخفض صوته) يتجاهل النساء تماما (يضحك
ضحكة قصيرة) انه صارم ، متجهم ، وجاد ، لكنه أيضا لاذع اللسان
عند اللزوم • تصور يا صاحبنى ، سمعت عنه هذه القصة •

الطالب الأول : قصة ؟ أية قصة ؟

الطالب الثانى : أتيتحت له فرصة فى الأسبوع الماضى • سيدة محترمة
طلبت منه أن يصورها لكنه كان ضجرا كعابته فقال لها بكل برود :
سيدتى ، أنا أصورك ، لكن لو فعلت ذلك فسأطلب منك طلبا
صغيرا • سأطلب منك أن تلقى رأسك بمنديل ، وترتدين ميدعة
حتى تبدين مثل خادمة صغيرة •

الطالب الأول : (يضحك ، ويشاركه الأول فى الضحك) يا له من عفريت
سليط اللسان ، زميلنا ديجاه هذا •

الطالب الثانى : لا يمكنك أن تتصور كم يقرأ هذا الفتى كتباً عن تاريخ
الفن ، وعن أساليب التصوير ، ودواوين الشعر • ها هو هناك
يمسك « الكوميديا الإلهية » • أما عن اللوفر يا صديقى فهو أولنا
فى الذهاب إليه ، وآخرنا فى الانصراف منه • جلسته على العمل
لا يضارع •

الطالب الأول : ومن من مصورى اللوفر يعجبه ، يا عزيزى ؟

الطالب الثانى : أولئك الذين امتازوا بالخط الدقيق والنظرة الثاقبة :
مانتينا ، دافينشى ، هولبين ، بوسين وغيرهم . انه يتأمل وينقل ،
مستغرقا الساعات الطوال فى عمله . وهو مثل أستاذنا لويس
لاموث معجب أشد الاعجاب بانجر ويقتدى به فى نقاء الخط وتحاشي
الألوان الوضاعة .

الطالب الأول : أما آن الأوان لنخرج من ذلك الصراع السائد بين
الرومانتيكية بزعامة ديلاكروا الذى يصر على الألوان العاطفية
والموضوعات الخيالية وبين الكلاسيكية الجديدة بزعامة انجر الذى
يدعو الى دراسة فنون اليونان والرومان ، ويعالج الموضوعات
التاريخية والأسطورة معالجة واقعية صارمة ؟ أما آن الأوان ؟

الطالب الثانى : لقد بدأ ديجاه بتصوير الموضوعات التاريخية بالطريقة
التقليدية مضيفا عليها ما يسميه « بلمسة الاحساس الحديث »
وذلك باختيار نماذجه من الواقع وترتيبها فى أوضاع أقل صرامة
وشكلية ، لكنه سرعان ما تخلى عن هذه الفكرة وأخذ يركز جهوده
على « تصوير الأشخاص » أعنى « البورتريهات » .

الطالب الأول : يحتاج هذا النوع من اللوحات الى قدرة على التغلغل فى
نفسيات الأشخاص المصورين فهل لديجاه هذه القدرة ؟

الطالب الثانى : انه محلل نفسى موهوب ، بارع فى التقاط الحقيقة الكامنة
وراء مظهر من يجلس ليصوره . أعنى بارع فى انتزاع « الحياة
الداخلية » للأنموذج . يؤازره فى ذلك رؤية واضحة وخط حاسم
وموهبة لونية رصينة وميل الى تتبع التأثيرات الضوئية .

الطلب الأول : لابد أن ديجاه قد رسم كثيرا من الحياة ، يا صديقى .

الطالب الثانى : أجل ، أجل ، ومن خلال الرسوم العديدة للأنموذج ،
وذاكرته اليقظة التى تعيد بناء شكل الشخص الذى يصوره . ومع
تقدمه فى فنه أصبحت لمسته أخف وقدرته أكبر على التقاط ما هو
عابر من الحركات والايامات ، وما هو سريع زائل من تعبيرات
القسمات .

الطالب الأول : ألا ترى انك حدثتني طويلا عن الزميل اديجار ديجاه ؟

الطالب الثانى : انه موهوب وسيكون له شأن فى عالم التصوير .

الأب : ابني ادجار .. جئت اليك بنفسى ، لأعلن صفحي عنك . ان ما سمعته عن مثابرتك فى فنك ، وتحملك المشاق فى سبيله ، جعل قلبى يلين ونقمتى عليك تفتت ، ثم تتبدد .

ديجاء : كنت أعرف يا أبى انك ستفهم موقفى ، وتقدر اصرارى ذات يوم . وما أنت بالرجل الذى يغط الفن حقه من التبجيل ، ولا الأب الذى يقسو على ابنه لانه اختار التصوير مستقبلا له . أنا لا أنسى انك كنت تصطحبني معك وأنا صبي صغير لزيارة المتاحف ومشاهدة ما عند أصدقائك من لوحات . لا أنسى نقدك لاحدى اللوحات وقولك عنها .

الأب : (مقاطعا ومقلدا ذاته) أذكر الآن ما قلت .. قلت انه عمل داعر لأن صاحبه لم يفهم منطق الروح الاغريقية الخالدة وواقعيتها .

ديجاء : (باعجاب) حقا يا أبى ، ما أروع هؤلاء الكلاسيكيين كانوا متميزين . اننا طاهرون أنقياء .. هذا صحيح لكننا مجرد أناس عاديين .

الأب : (ضاحكا) وأنت يا ادجار . هل تريد أن تظل طاهرا نقياً ، أم تريد أن تكون حسيماً متميزاً ؟

ديجاء : سأفنى لك بسرى يا أبى . ان أصالتى ستبنى على استخدام هذا الاحساس بالعظمة والثبات لا فى معالجة الموضوعات الخطائية الجوفاء المعادة بل فى الموضوعات الطلية المفزعة أحيانا . مثلاً ، بهلوان فى السيرك ، تجار فى بورصة الأقطان ، نساء يفتسلن ، أو يقلمن أظافرهن .

الأب : يا بنى ، اخترت الطريق الصعب . قواك الله .

ديجاء : (ضاحكا) والآن ، يا أبى ، أريد رأيك فى هذه اللوحة . لن أريك لوحات تاريخية أو أسطورية .. بل مجرد وجه امرأة .. امرأة عادية ، لا أذكر حتى اسمها . ها هى لوحتى ، يا أبى . احكم عليها .

الأب : (متأملاً) انك لا تتقصى الجمال يا ادجار بقدر ما تتقصى الشخصية .

ديجاء : أصبت يا أبى . أنظر الى أنف هذه السيدة اننى لم أحاول أن
أنتقص من حجمه الطبيعى حتى ألتزم مقاييس الجمال المقيمة ، ولا أن
أصحح ما فى عينها اليسرى من حول .

الأب : ومع ذلك فشخصية هذه المرأة تكاد تقفز من اللوحة ربما أعانك
فى تحقيق ذلك اكتفاؤك بايقاعات لونية محدودة .

ديجاء : هل لاحظت يا أبى كيف أكرر سواد ثوبها فى الشريط الذى تلف
به شعرها ؟ هل لاحظت التدرج الرقيق المرهف فى اللون الوردى .
وفى لون البشرة العاجى .

الأب : صنعت من مجرد دراسة لوجه امرأة لوحة رائعة يا بنى .

ديجاء : انى مسرور يا أبى ، لأن هذه اللوحة قد أعجبتك .

الأب : ادجار يا بنى . عفا الله عما سلف ، منذ الآن لا تقلق على نفقات
دراستك ومعيشتك . سأستأجر لك شقة مناسبة ، وسيصلك منى
راتب لن يقطع ما دمت على قيد الحياة . وانى لأتمنى لك التوفيق .
هيا هيا يا فتى انى أدعوك الى الخروج لنشرب قدحا من الشراب .
آه ، نسيت شيئا . ما رأيك فى أن تقوم قريبا برحلة فنية الى
إيطاليا ؟

ديجاء : (فرحا) أوه ، يا أبى كم أحبك !

الأب : ولا تنس أن تمر على جسدك فى نابولى ، وتزور خالتك فى
فلورنسه (يضحك) .

ديجاء : أوه ، يا أبى ، كم أشكرك !

٧

(دقات على الباب)

الخادم : خطاب لك ، يا سيدى .

الأب : (بلهفة) أوه ! أهو من إيطاليا ؟ أرنى .. أرنى بسرعة ..

الخادمة : ها هو الخطاب يا سيدى .

الأب : (وقد تناول الخطاب) انه من نابولى . من ابنى ادجار .. (يقض
الخطاب مرحا) آه (يتمتم قارئا الخطاب على عجل ثم يأخذ صوته .

فى (الوضوح) كنت على حق اذ بعثت به الى ايطاليا . يقول فى خطابه « ان لهذه الزيارات التى أقوم بها لايطاليا تأثيرا كبيرا على فنى ، فقد حررتنى من كثير من الأفكار الخاطئة . اننى اتقدم الآن متوخيا الدقة العلمية فيما أرسم وأصور ، حتى اننى أنمحي وأتلاشى وراء رسومي وتصاويري . وقد التقيت ، يا أبى فى روما ببعض مواطني الشبان جاءوا بدورهم للدراسة . أذكر لك منهم الموسيقي هونوريه بيخريه والمصور جوستاف مورو . اننا نلتقي كل مساء فى أحد المقاهي هنا ، ونتناقش فى موضوعات الفن . ونحن وان كنا رومانتيكيين الا أننا لسنا على غرار هوجو وديلاكروا . (يخفت الأب صوته ويمضى متمتما مختتما الخطاب ثم يستطرد قائلا) حسنا ، حسنا . (ينادى الخادم) أندريه ، أندريه .

الخادمة : (مقبلة) نعم ، يا سيدى ؟

الأب : احضرى لى قلما وأوراقا من غرفة مكتبى لآكتب ردا الى ادجار (خطوات الخادمة مبتعدة ثم مقبلة) .

الخادمة : ها هى الأوراق والقلم ، يا سيدى .

الأب : حسنا ، والآن ماذا سأكتب له ؟ قبل كل شيء سأعرب له عن ارتياحي لتخلصه من تأثير أستاذه هنا المدعو لاموث . فقد كانت تعاليمه سطحية وجوفاء . ثم سأنبهه ، آجل سأنبه ادجار الى وجوب عدم التردى فى الاعجاب المفرط بديلاكروا . آجل ، آجل ، اذن ، فلأبدأ الكتابة . . عزيزى ادجار ، تحية طيبة وبعد . . .

ديجاء : (صوت آت من بعيد) والدى العزيز أبعث اليك من روما بأشواقى . وبعد ، يسرنى ردا على خطابك أن أوافيك بأخبارى . . لقد عرفت من تجاربي هنا فى روما وناپولى وفلورنسه ما هى الآثار المترتبة على حركة وإيماءة موقوفة ، ما هى النتائج المترتبة على الالتجاء الى الزوايا الحادة وتأمل الأجسام المجهددة والمعذبة . كما أن دراسة أعمال رافايل وتيتيان قد بررت عندى قطع النظر فى اللوحة باطارها . ولقد صورت كثيرا من تماثيل ميخائيل انجو يا أبى ، رغم انى أقل اهتماما بالنسب التشريحية من الاهتمام بتأثرات البشرة بالأجواء المحيطة .

الأب : عزيزى ادجار ، اعتمد على الذاكرة واذا أردت أن تصور أنموذجا دعه يجلس فى الطابق الأرضى واصعد أنت الى الطابق العلوى لتألف نذكر الأشكال والتعبيرات ولا تندفع الى الرسم أو التصوير مباشرة .

ديجاه : انى أوافقك يا أبى كل الموافقة . حسن أن تنقل كل ما تراه نقلا حرفيا لكن أفضل من ذلك بكثير أن تنقل ما وعته الذاكرة وتمسكت به . ان هذه خطوة انتقالية تتيح للخيال أن يتفاعل مع الذاكرة وتتخلص المخيلة بذلك من استبداد الطبيعة بها ، وتزيح عن كاهلها التفاصيل الزائدة فلا تحتفظ من المنظر الا بالاصوليات ، وهذه الاصوليات هى التى تبني لوحات وطيدة الاركاب باقية الاثر . وعلى المرء أن يصور الموضوع الواحد عشرات المرات بل مئات المرات ، بلا أدنى كلال أو ضجر ، لابد من الجلد والمثابرة والاستيعاب . لابد للفنان أن يسيطر . ما من شيء فى الفن يجب أن يبدو عرضيا ولا حتى الحركة العابرة . وختاما يا أبى ، أشعر بأن الوقت قد حان لعودتي الى الوطن . حتى أعد نفسى لدخول امتحان السنة النهائية بالأكاديمية .

ولد ادجار ديجاه وتربى فى ظل الحقبة الأخيرة من الرومانتيكية . فقد انحدرت هذه المدرسة فى أخرياتها الى الهرب . معبرة عن سخطها على الأوضاع الاجتماعية الرجعية فى عصرها بالاعراض عنها ، ولهذا نرى رائدها الكبير يوجين ديلاكروا يستقى موضوعاته من الأعمال الأدبية القديمة وينتقى مناظره الطبيعية من بلاد افريقيا والشرق ليخرج روحيا من التعاسة المخيمة على مجتمعه آنذاك . وكان ديجاه موزعا بين سحر ديلاكروا وبين صرامة انجر ، ربيب المدرسة الكلاسيكية الجديدة .

ديجاه : سيدى الأستاذ انجر . . اننى ارسم . اننى أبدأ الطريق .
هلا سمحت لى أن أريك بعض رسومي ؟ (يعرض ديجاه أوراقه)
يعرضها ديجاه) .

انجر : (بعد أن يتأمل المعروضات) حسنا ، يا بنى . نصيحتي اليك
أن تكثر من الخطوط سواء من الذاكرة أو من نقول الأساتذة القدامى .
لا ترسم من الطبيعة . دعنى أقول لك كيف ترسم . آه ، حسنا مثل
ذبابه تسير على زجاج نافذة أرايت رشاقة حركاتها ، تلك النقطة
السوداء ، أعنى الذبابه ؟

ديجاه : أهكذا يجب أن تتحرك يدي يا سيدى الأستاذ ؟

انجر : هناك فروق كبيرة بين أن ترى شيئا بغير القلم فى يدك وبين أن
تراه وأنت ترسمه .

ديجاه : أهنالك فرق بين ما أراه فى الحالين حقا ؟

انجر : أجل ، حتى أكثر الأشياء ألفة فى عيوننا يصبح شيئا آخر عندما
ننكب على رسمه . اننا نكتشف اذ ذاك أننا كنا نجهله ، اننا لم
نكن قد رأيناه بحق من قبل ربما أثار الشيء الإعجاب ونحن ننظر
اليه نظرا مجردا . لكن ذلك الإعجاب مرده تأثيرات الشيء فينا ،
أصدأؤه فى أعماقنا ، تلك الأصداء التى تحل محل الشيء فى ذاته .

ديجاه : وماذا يحدث عندما ننظر الى الشيء ونحن نرسمه ، يا سيدى
الأستاذ انجر ؟

انجر : عندما ننظر الى الشيء ونحن نرسمه تكون الارادة رائدنا ، فيصدر
العقل أمرا الى العين كي تشحذ كل طاقتها لئلا ترى . اننى لا أقدر
أن احدد صورة الشيء مالم ارسمه ، واننى لا أرسم الشيء الا اذا
تحركت ارادتي كي تحيل الى معرفة حقيقية ماكنت أظن فيما قبل
أنى أعرفه ، وعندئذ فاننى ما كنت أعرف حق المعرفة ذلك الذى
ظننته معروفا لدى . هل تتابعنى ، يا فتى ؟

ديجاه : أجل يا سيدى الأستاذ انجر . الرسم هو التركيز .

انجر : والتركيز عملية ارادية . هو شحذ قوى الادراك ، وصبها على العالم
الخارجي .

ديجاء : انيا عملية اثرء اساسها الاكثراث .

انجر : وعندما تتبين انك لم تتقن رسم الشئ فتأكد ان السبب فى ذلك أنك لم تعرف بعد حقيقة ذلك الشئ . فالتصوير فى أساسه عملية معرفة أن الارادة أساسية لعملية الرسم فالعين فى غير حالة الرسم تهيم وتتشتت ، وربما تضيع . أما عند الرسم ، فتنحول العملية من عملية اختيارية الى عملية محكمة . عندما تمسك القلم لترسم تتحول العين من هدف لذاته الى وسيلة ، وسيلة محكمة بالعقل . الرسم اذن يقظة . أتفهم ما أعنى يا ديجاء ؟ أولئك الرومانتيكيون يحملون أما نحن فمفتحو العيون ، ساهرون ، يقظون ، لا ننتاب ، ولا نفرق فى ضباب الوسن .

ديجاء : أجل ، يجب أن نكون مشدودين الى المنظور ، يجب أن نحافظ على الخطوط التى يتركب منها العالم الخارجى .

انجر : هذا هو الرسم يابنى أثرت فى الرغبة فى الحديث والثرثرة ، أتعلم لماذا ؟ (يضحك ضحكة قصيرة) لأنى أراك شابا نابها تريد أن تعرف (مستطردا) ولاننى لا أنسى ذلك اليوم الذى جئت فيه الى مرسمى ، وأصابنى الدوار لحظة وسقطت على الأرض ، ونزفت من رأسى الدماء (يتنهد) انها الشيخوخة ، يابنى ، أنها الشيخوخة . أخذتنى انت بين ذراعيك . أحسست بساعدك الفتيتين تقسمان فى حنان رجلا مهدهما يخطو الى القبر ، لكننى أحسست أيضا فى ضمتك شيئا نقيًا ظاهرا نفيسا . أحسست الحب .

ديجاء : لا أنسى يا سيدى اليوم الذى حملت بين ذراعى انجر ، استاذى ومثلى الأعلى . كنت كمن أضمر الى صدرى الوجود كله .

١٢

منذ أن قدم ديجاء موضوع السنة النهائية فى مدرسة الفنون الجميلة عام ١٨٦٠ بدت عليه النزعة الى الواقعية ، فها هو يتخذ للوحتة موضوعا من الحياة الاغريقية يبين (شباب اسبارطة) يتدربون على المصارعة وضروب الرياضة حتى يكفلوا لانفسهم وللمدينتهم اللياقة البدنية اللازمة لوقت الحرب والنزال . ها هو ديجاء يختار موضوعا كلاسيكيا لكن فلنتأمل معالجته لشخصه فى هذه اللوحة . أن اهتمام ديجاء بالتفاصيل التاريخية تضال

الى حد ملحوظ ، فلسنا الا ازاء رهط من الفتيان والفتيات العاديين ،
قد يكونون في أسبارطة وقد لا يكونون . حتى قسماتهم ليست
أغريقية تماما لقد حلت « المعالجة الطبيعية الواقعية » محل « المعالجة
التاريخية » وبذلك تنضم هذه اللوحة المبكرة الى زمرة « اللوحات
الطبيعية » التي سيدخل بها ديجاه تاريخ الفن الحديث .

١٣

ديجاه : يبدو لي أن المصور كي يكون صادقا هذه الأيام يجب أن يغرق
نفسه في الصمت والعمل . ان الثروات تملأ كل مكان . وتصور
اللوحات بتكاليف من أناس يتكتلون بغية الربح . وكل هذه الألاعيب
من شأنها أن تجعل حكمنا على القيم الفنية سطحية للغاية (مستطردا)
على أى حال ، لا يعنيني ما يدور في الخارج . الرسم هو دنيائي ،
ولا ملاذ لي غيره . أريد أن اسيطر على فني ، وأن تصبح لي القدرة
على استخدامه ، طليقا كما يستخدم المرء حواسه وأعضائه . قد
يقتضى ذلك مني تكريسا تاما لحياتي كلها . حسنا ، لا مفر (يتنهّد)
أذكر مدرس الجياد بوشيه الذي شغف بالجياد - ووهبها حياته كلها .
أن ما فعله ذلك العاشق الولهان ساعة موته لا يقل جلالا عما فعله
سقراط على فراش موته ، فيها هو المدرس الذي استبد بحياته هوى
جامع بالجياد ينفق آخر لحظاته في تقديم نصيحة دافئة الى أحب
صبيان « اللجام يابني ما أجمله » . ثم يأخذ بيد الصبي ليريه كيف
يمسك باللجام المسكة الصحيحة ، وتختلط زفراته بهذه العبارة :
« اني سعيد أن أعطيك هذه أيضا قبل أن أموت » .

١٤

من المحقق أن موضوعات ديجاه في «لوحاته الطبيعية» انما تدين
بظهورها الى حد بعيد الى طابع عصره . فربما كان من المتعذر على
ديلاكروا أو على انجر أن يصور امرأة تقلم أظافرها ، بل ان ديجاه
يفصح عن هذه الحقيقة مقررًا أنه لو كان يحيا في زمان سابق لما
سولت له نفسه أن يصور مثل هذه الموضوعات . والآن ما هي القوى
الأساسية التي دفعت بالفن في العقد السادس من القرن التاسع
عشر الى « الطبيعية » ؟

كان النصف الثاني من القرن التاسع عشر حقبة تسودها نزعة علمية . لقد انحسرت الرومانتيكية بذاتيتها ومثالياتها المبهمة لتحل محلها نظرة موضوعية تغذيها الملاحظة الدقيقة . وفي الأدب نرى الأخوين جوناكور اللذين كان ديجاه يعرفهما ، يعتمدان على المشاهدات والوثائق في رواياتهما ، فكانا يزوران المستشفيات ، ويجمعان رسائل العاهرات ، ويدونان ما يتوصلان اليه من اعترافات تدل بها الفتيات عن تجاربهن في الحب والحياة . وقد اقترب ذلك من مشاريع ديجاه الذي سجل في دفتر ملاحظاته اعتزاه أن يصور مظاهر الحداد المختلفة وأنواع الخبز المختلفة وأحزمة الشتاء التي ما زالت تحتفظ بأشكال الأجسام التي كانت ترتديها مهما كانت الأحوال ، ففي كلا الحالين الأدب والتصوير ، نجد أن الموضوعات المختارة كانت موضوعات من الحياة اليومية ، وهي في أغلب الأحيان موضوعات متواضعة ، متى قورنت بالموضوعات الرفيعة في لوحات انجر أو ديلاكروا .

١٥

مانيه : منذ أن صور جوستاف كوربيه لوحاته يا عزيزي ديجاه لم يعد المصورون ينظرون الى الانسان على انه مقدس أو بطل ، وأصبحت لوحاتهم مرايا تعكس الحياة اليومية في كل تفاصيلها ، بل وظهر شاعر مثل ماكسيم دي كام ينظم القصائد في موضوعات مثل الصناعة والخط التليفوني عبر الأطلسي .

ديجاه : (دهشا) يا عزيزي مانيه ، أريدك أن ترى لوحتي سوق الأقطان في نيو أورليانز التي صورتها عام ١٨٧٣ . انها تسجيل واقعي شبه فوتوغرافي لذلك السوق الذي زرتة العام الماضي عندما سافرت الى أخى رينيه في أمريكا . يبدو أن روح العصر تسرى في دماننا ، وتحرك أصابعنا ، أردنا أم لم نرد .

مانيه ، حقا يا ديجاه ما عدنا نحن المصورين الشبان نستسيخ الرنة الخطابية والحركات التمثيلية التي أفرطت فيها الرومانتيكية ، ثم كل تلك الأساطير والأحداث التاريخية البعيدة عنا ، ماننا ولها ؟ من حولنا الحياة تضطرم جمالا ، أفلا يليق أن نزيح الغشاوة عن عيوننا ، ونثبت أنظارنا على المشاهد اليومية التي تتتابع أمامنا ؟

ديجاه : أتعرف يا عزيزى مانيه ؟ بعد ان كنت أقرأ كورنى وراسين وكتاباتهما المثالية التى تعلل الواجب على العاطفة بطريقة تكاد تكون حسابية وفى بعض الأحيان متكلفة اكتشفت كاتباً جديداً معاصراً فتح عينى على أسلوب جديد فى الأدب والفن ، وعلى عالم رائع ، أكثر صدقا واقناعاً ونفاذاً الى القلوب .

مانيه : من تعنى يا عزيزى ديجاه ؟

ديجاه : جوستاف فلوبر يا مانيه . لا خيالات ، ولا أضاليل رومانتيكية ، بل واقع وخبرة ونظرة موضوعية ، مثل مشرط الجراح .

مانيه : (مصدقا على كلام ديجاه) أجل ، يا صديقى ، اذا وصف فلوبر نبغاء فتأكد انه حملق فى هذا الطائر وتفحص ريشه وأعضاء جسمه ساعات طوال قبل كل كلمة كتبها فى وصفه أما أبطاله فهم نتاج العوامل الوراثية والطقس والبيئة والأحوال الاجتماعية .

ديجاه : الحق أن تصرفات هؤلاء الأبطال كلها الصائبة والخطئة لها جذورها التى يتقصاها فلوبر بدأب العالم فى معمله ، ويحللها بدقة تامة ويميط اللثام عنها بلا ملق أو مداراة .

مانيه : ان هدف الفن يا عزيزى ديجاه هو رسم المجتمع وتصوير دقائق علاقاته لا اجترار الهموم والأحزان الذاتية للفنان . وبهذا يصبح الفن بالنسبة للفنان نفسه عزاء وسلوى ومع الوقت بلسماً لجراحه ، وذلك عندما تنضج نظرته الى الحياة (مستطرذاً) لن أطيل عليك يا صديقى الآن ، فلنا عود هذا المساء . لماذا لا تأتى لمقابلتى بمقهى جيربوا بميدان كليشى ؟ سأعرفك بجماعة من الأصدقاء الفنانين . ليسوا من الرومانتيكيين ولا الكلاسيكيين . هم مرفوضون اليوم ، لكننى أجزم لك ان موهبتهم لا يمكن انكارها طويلاً .

ديجاه : أتعرف يا مانيه ؟ أنا أيضاً أبحث عن أرض صلبة أقف عليها . لا أريد لفنى أن يمضى صيحة أصم فى أرض خراب . كما لا أريده أن يقف عند حد استعراض العضلات والحنلفة الشكلية . أريد لفنى دفء الحياة يا صديقى . ذات يوم وقفت أمام لوحة بهرتنى لأبى التصوير ، جيوتو الايطالى ، وفى الصمت المخيم على القاعة سمعت هاتفاً فى أعماقي ينادى متوسلاً : جيوتو لا تحل بينه وبين رؤية الحياة ، وأنت آيتها الحياة لا تحولى بينه وبين رؤية فن القدماء .

مانيه : تريد أن تقف على ارض صلبة يا عزيزى ديجاه ، أليس كذلك ؟
اذن الحق بنا فى المقهى هذا المساء . وانى لوائق انك ستنضم
الىنا .

ديجاه : يا الهى يا عزيزى مانيه ، انك تتفجر ثقة واعتزازا كعهدي بك .
أما أنا فدائما لا أرضى . ولا يستقر لى قرار .

مانيه : (يضحك) ديجاه أنت موهوب . وانى أريدك معنا . سأقول لك
باختصار ما الذى يجمع بين أعضاء جماعتنا . اننا أولا . نعتمد
على التجربة العملية لا النظريات المجردة . كل لوحة فنورها هي
بالنسبة لنا تجربة نستخلص منها نتائجنا الخاصة . ونحن ثانيا
لا نخلط الألوان ، بل نضعها فى بقع متألقة بما يحقق انطباعات
وضاءة . ومن أجل التقصى عن تأثيرات الضوء على الأشياء وهى
تأثيرات تتغير بتغير ساعات النهار وفصول السنة نفضل الانطلاق
الى الخلاء واللقاء بأنفسنا فى أحضان الطبيعة السخية وحتى نحصل
على ألوان أكثر وضاءة وعمقا نقلل من التضاد بين النور والظلمة
ونستبدله بتضاد بين الألوان ذاتها . ونحن أيضا نبسطة الأشكال .
ونزيد من الاهتمام باللون على حساب الخط . هذا ما تفعله جماعتنا
باختصار يا عزيزى ديجاه . وتثير تجديداتنا ، أو شطحاتنا اللونية
كما يسمونها تأثيرة الجمهور علينا وتدهشه فهو قد ألف نوعا آخر
تماما من التصوير .

ديجاه : لا أحسب اننى سأكون منكم يا مانيه فأنا أخالف كثيرا من الآراء
التي بسطتها على الآن . أتعرف ما رأى فى أولئك المصورين الذين
يخرجون للتصوير فى الهواء الطلق ؟ لو كنت أنا الحكومة لنصبت
فرقة من الشرطة لمطاردة مصورى المناظر الطبيعية . ثم اننى مجنون
بالرسم متيم بالخطوط أما اللون فأعتبره مثل أستاذى انجر يأتى
فى المرتبة الثانية للما بين الخطوط المتقنة . فاذا لم يكن ثمة
خطوط متقنة فاللون لا يشد أزر رسم متهاو . ان التصوير يا عزيزى
مانيه صناعة وليس طبيعة وهو يحتاج الى ما يحتاجه تدبير جريمة
من دهاء وتربص . وهذا لا يتأتى فى الهواء الطلق بل فى الرسم
وبين الجدران . ولو كان لى أن أختار طريقى كما أهوى لكروست
جهودى كلها للأبيض والأسود فحسب . (يتنهذ) لكن ماذا يفعل
المرء والعالم كله يطالبه بالألوان ؟ انى على الدوام أستحث رفاقى
الى اتقان الرسم الذى هو أجدى من التلوين ، لكن الجميع يلجأون
الى الجانب الآخر .

مانيه : (ضاحكا) ما عليك الا أن تحضر الى المقهى لزيارتنا والالتقاء بنا .
وستغير رأيك في كثير من الأمور ، أيها الرسام الصارم .

ديجاه : قبل أن أقول لك طاب يومك يا عزيزي مانيه ، أريد أن أعبر لك عن
حسرتي على ما آلت اليه الفنون في أيامنا هذه ، أخريات القرن
التاسع عشر . (بلهجة يشوبها قليل من السخرية) كان الناس
في القديم عندما يشيرون الى فنان كبير تفد الى الدهن صورة
ميخائيل أنجلو أو رمبرانت ، أما الآن فعندما تشير الى فنان فكأن
الكلام ينصرف الى طاه ناجح في اعداد أطباق شهية أو الى حائك
ثياب أنيق . (يضحكان) .

مانيه : طاب يومك اذن ، يا ديجاه (بلهجة واثقة) ونحن في انتظارك
هذا المساء .

ديجاه ، طاب يومك ، يا عزيزي مانيه . . واني لأكرر لك اعجابي بك
لا كمصور فحسب بل على ايمانك الذي لا يتزعزع وعلى القدرة في
القيادة أيضا .

مانيه : (مبتعدا) ولكنك تقدس فنك ، أنت أيضا يا ديجاه . ليس
كذلك ؟

١٦

الجرسون : تفضلا هنا يا سادة ، من هنا .

مانيه : جارسون . (همهمة وجلبنة في مقهى جربوا) . اعطنا قدحين
من النبيذ لي وللسيد مونييه وأنت يا بيسارو ماذا ستشرب ؟ قدح
من الجعة ؟ حسنا ، حسنا أيها الصديق العجوز ، وأنت أيها العزيز
سيزان ، مالك تنكب على غليونك شارد البال ، كأنك لست معنا ؟
(ضحكات) هيه ؟ جرسون ، لا تنس أن تعد لنا منضدة اضافية ،
سيحضر أصدقاء آخرون ، وراقب مجيء السيد زولا ، اميل زولا
الروائي . . أجل . . أنت تراه معنا كل ليلة . .

زولا : (يحضر ضاحكا) لا داعي لانتظاري ها أنا قد حضرت اليكم . .
يا عزيزي مانيه . . جئت مبكرا قليلا هذه الليلة ، فقد أنجزت عملي
بالجريدة . طاب مساؤك يا بيسارو . وأنت يا سيزان (همهمات

ورد للتحية (أين سيسلي ؟ أهو يتخالف كعادته ؟ آه ، ها هو رينوار قد حضر بدوره .

رينوار : (مقبلا) طاب مساؤكم أيها الصحاب . (يردون عليه التحية) ، ألا يوجد مقعد لي بجوارك يا سيزان ؟ حسنا ، قد تعجبون لماذا تأخرت عليكم هذا المساء . اكتشفت اليوم قرية صغيرة على نهر السين ، مناظرها رائعة ، قوارب متناثرة ، وأردية زاهية ، ومن خلال أغصان الشجر آلاف الانعكاسات على صفحة الماء الرقراقة (مستطردا) . هيه ، مونييه ، تذكرتك اليوم ، وأنا أرسم . تذكرت لوحاتك ، السابحة في سحر الماء وأطياف الضوء .

هانيه : (خطوات تقترب) أرى من يقترب منا . انه يقلب بصره بين المناضد . (صائحا) انه ديجاه . ادجار ديجاه . صديقي . . (مناديا) هيه ديجاه تعال نحن هنا . . (خطوات تقترب أكثر) . تعال ، تعال ، الفتى أيها الأصدقاء ، أعرفكم بعضو جديد في جماعتنا : ادجار ديجاه ، المغم بالكلاسيكيين ، والمفتنون بالرومانتيكية ، والباحث بالرغم من ذلك عن نفسه . (همهمات مرحة) كنت أعرف أنك ستأتي يا ديجاه (ضاحكا) كنت واثقا . ألم أقل لك ؟ اجلس هنا الى جوار مونييه ، كلود مونييه . .

رينوار : (مواصلا حديثه) أيها الرفاق أقول لكم اننا نكاد نقرب من رؤية لونية جديدة ، مستقاة لا من النظريات ، بل من ملاحظة انعكاسات ضوء الشمس على ضفاف نهر السين .

مونييه : ضربات الفرشاة الصغيرة ، أيها الأصدقاء ، تعرفونها كلكم ، فقد استخدمناها جميعا للتعبير عن الانعكاسات في لجة الماء ، ضربات الفرشاة الصغيرة تلك بدأت استخدامها الآن في رسم الأشجار والبيوت الصماء والجبال . . وكل أجزاء المنظر الطبيعي ، ويا له من أثر ! أصبحت الألوان أكثر زهوا ، وتراجعت الرماديات . والبنيات التي استخدمها كورو من قبل ، مفسحة الطريق أمام ألوان الطيف الصافية .

هانيه : لحظة واحدة يا عزيزي مونييه . أريد أن أوضح شيئا لضيفنا الجديد . يجب أن تعرف يا ديجاه أن تمجيد الضوء ورعشته الأثرية هو قانوننا الأول . وبالتالي فاننا نتخلى عن الخط الخارجي المحدد للأشكال ، وعن التدرج الظلي ، وتجسيم الأشياء ، وإبراز التفاصيل الدقيقة . اننا نتمتع ببقاء اللوحة على شكل مسودة ، ونتمسك بالنظرة الناقصة غير المكتملة .

رينوار : (ضاحكا) وهو ما أثر سخط الجمهور علينا ، وصدمهم . وكتب الناقد الفني لجريدة (الزمان) عنا يقول « أمام أعمال بعض أعضاء هذه الجماعة يميل المرء الى الاعتقاد بان ثمة مرضا عضويا في العين . رؤى فريدة تبعث السرور لدى أطباء العيون والرعب لدى الأسر الفاضلة » .

هانيه : تذكرون كلكم ذلك النقد الجارح الذي سبق أن وجه الى عندما عرضت لوحتي (أوليمبيا) عام ١٨٦٥ فقد بدت المرأة التي رسمتها في نظر أحد النقاد « نموذجا سويقيا التقط لا أحد يدري من أين » وكتب آخر يقول عنها « لم تر عين مشهدا ذا تأثير سييء مثل تلك الأوليمبيا ، فهي نوع من أنثى الفوريل » وقال آخرون . . . هي مسخ من المطاط مسجى عاريا على فراش ومحاط بالسواد . وقال آخرون « يا لها من حثالة » .

زولا : قال ناقد من خصومنا : « ان فنا هابطا الى هذا الدرك لا يستحق منا حتى أن ننعي عليه باللوم » .

هانيه : لا زال الجمهور لا يفهمنا . لكن الرجل القوي ، يا أصدقاء ، هو من يشعر شعورا عميقا بأن ما من شيء يوهب ، ، وأن المجد يؤخذ غالبا .

زولا : أيها السادة ، أولا وقبل كل شيء نحن نعتقد ان كل حقيقة جميلة مهما بدا ظاهرها قبيحا . اننا نقبل الواقع على ما هو عليه ولا نتبرا منه . ونؤمن ثانيا بان هناك من الجمال في حقيقة خشنة أكثر مما في أكذوبة أنيقة ، ومن الشاعرية في الحياة الشعبية أكثر مما في صالونات باريس كافة . نحن نضع التعبير عن الشخصية في مقام أعلى من تسجيل التقاطيع الوسيمة ، والصدق في مقام أعلى من الملاحاة والكياسة ، والحقيقة الجافة الخالصة في مقام أعلى من كل الثروات والكنوز . نحن نقبل الحياة على ما هي عليه ، ولا نحكم عليها حكما أخلاقيا . اننا نؤمن بأن العاهرة لا تقل خيرا عن الكونتيسة ، والحفير لا يقل خيرا عن الجنرال ، والفلاح لا يقل خيرا عن الوزير ، لانهم جميعا نماذج بشرية رسمت الحياة خطوط وجودهم .

هانيه : ان الحركة الواقعية ما عادت بحاجة الى أن تحارب لاثبات وجودها . انها موجودة بالفعل . انها موجودة فيكم أيها الأصدقاء . كل ما هناك اننا في حاجة الى معرض فحسب .

رينوار : والمال ؟ من أين لنا ونحن كلنا مدينون حتى بثمن الألوان التي صورنا بها لوحاتنا ؟

زولا : فلنصرف النظر عن ذلك الآن لنكن مخلصين لفتنا فحسب ولنضع أيدينا في أيدي بعضنا ، فليس ثمة ما يدفيء القلب ويقوى العزائم قدر الصداقة والاتحاد .

١٧

في الفترة من ١٥ ابريل الى ١٥ مايو ١٨٧٤ أقام سبعة مصورين ومصورة من الشبان معرضا لقي سخرية مريرة وهجوما لاذعا . كان هؤلاء المصورون السبعة هم مونية ورينوار وبيسارو وسيسل و سيزان وجيلومين وديجاه أما المصورة فكانت بيرث موريسو . وقد أطلق عليهم أحد النقاد ساخرا لقب « الانطباعيين » . على اثر لوحة معروضة لمونية بعنوان « انطباعات الشروق » ومضت الجرائد والمجلات في ذلك الحين تقول : افتتح معرض يقال انه للتصوير . يدخل المار المسالم فترى عيناه المذعورتان عرضا فظا . لستهة أو سبعة من المخبولين ، منهم امرأة . مجموعة من النساء أصابتهن لوثة الطموح . تلاقوا ليعرضوا أعمالهم . انه لعمري الجنون بعينه . . انه الاصرار على ما هو فظيع وبشع .

١٨

لم تكن « الانطباعية » برنامجا جامدا بل كانت تجاوبا بين أذواق متماثلة . كانت تجربة حية ولحظة اخاء شارك فيها فنانون شبان ، أرواحهم غنية بالأحاسيس . اكتشفوا الدنيا فجأة ووجدوا أنها رحيبة وعامرة بالضياء ، ولما كان التصوير بالنسبة اليهم شيئا تلقائيا غير منحدر اليهم من نظريات مسبقة فقد تمردوا على قوانينه التقليدية واذا كان هؤلاء المصورون الطليعيون قد التقوا مع اختلافهم في الأمزجة والميول وتجمعوا ما بين عامي ١٨٦٠ ، ١٨٧٠ للمساهمة في تكوين ما سمي « بالانطباعية » أو « التأثيرية » فان ذلك لم يكن نتيجة خضوع لمبدأ متزمت لا حيدة عنه ، أو لتعليمات صارمة صادرة اليهم من سلطة خارجية ، بل كان الأمر كله بدافع من رغبتهم العارمة لتحرير شخصياتهم ، والحصول على ملازمة ديناميكية للطبيعة والحياة . وقد نفضوا عنهم من أجل ذلك كل القيود الرسمية.

والتقليدية مقتفين أثر مانيه الذي كان يقول : ان الاخلاص يقتضي .
أن يضفي الفنان على فنه صفة الاحتجاج . وإذا كان المصور يعنيه
أن يكون المعبر عن انطباعاته فهو يبحث عن أن يكون ذاته وليس
أي واحد آخر .

والواقع ان أعمال الانطباعيين كانت ابداعا حقيقيا ، وبالتالي
تأكيدا جديدا لواقعه ان العالم لا يوجد مرة واحدة في شكل مستتب ،
بل ان كل نظرة متفحصة هي اكتشاف له بطلاوة جديدة ، وأكثر
جوانبه خفاء هو أكثر نواحيه جمالا . وما أروع أن يكتشف الفنان
الوجود بنفسه ولنفسه وللآخرين أيضا . لا شك ان الحرية التي
تمسك بها الانطباعيون كان من شأنها أن تصدم أهل ذلك العصر
الذي تحجرت رؤيتهم عند حد النظرة الأكاديمية . ولو أردنا
الانصاف فان الانطباعية لم تكن تمردا بقدر ما كانت امتدادا
سليما للتقاليد التصويرية المنحدرة من عصر النهضة مع السعي
المخلص للتعبير البصري عن الحقيقة . لقد أخلت الانطباعية محل
الاعجاب بالأسطورة والتاريخ والمسلمات البورجوازية الاعجاب
بالشجرة ، بالموج ، بالأفق ، وبكل ما في الطبيعة . كانت حرية
الفنان الانطباعي أوسع بكثير من حرية الفنان الرومانتيكي ، فقد
كانت هذه الحرية الأخيرة مصطبغة بكثير من العذابات وأحلام اليقظة
والتصنع والاستعباد لكثير من النصوص الأدبية . أما الانطباعية فقد
قامت على الاخلاص لحرية الفرد وللعدالة الاجتماعية والايان
بشاعرية عميقة كامنة في الحياة اليومية الخشنة المتواضعة -

١٩

وينوار : مساء الخير ، يا عزيزي ديجاه . حضرت لزيارتك ، واصطحبت
معي زميلتنا المصورة بيرث موريسو . ان نصيبها من النقد الذي
وجه الى جماعتنا لا يقل عن نصيبك ، يا صديقي .

ديجاه : مرحبا بكما في مرسى .

وينوار : أرجو ألا نكون قد أزعجناك ، وعكرنا صفو وحدتك .

بيرث : (فجأة) ها أنا أرى لوحات جديدة لك يا ديجاه . راقصات .
دائما ، راقصات .

ديجاء : (ضاحكا) يلقبوننى بمصور الراقصات . لكن ألا يلاحظون ان الراقصات بالنسبة لى لسن سوى ذريعة . ذريعة لتصوير أشكال جميلة . وحركات أريية ؟

رينوار : تلاحظين يا عزيزتى بيرث ان ديجاه لم يهدف مثل أغلب الانطباعيين الى التقاط حفيف الشجر وخرير الماء ، أو التغيرات الزاحفة على صفحة السماء مع تقدم الشروق والغروب . وحتى عندما يدخل المنظر الطبيعى فى لوحاته . فهذا المنظر لا يوحى بأنه منقول مباشرة ، ولا ان الطبيعة لازمة لاثارة اهتماماته .

ديجاء : اننى لا أفضل جمال الصدفة الذى نجده فى الطبيعة على الجمال الذى يصنعه الانسان ويتحكم فيه . لا أكتمكما القول اننى أفضل الأضواء الاصطناعية فى المسرح على ضوء الشمس فى الخلاء .

بيرث : كلما تأملت لوحاتك يا عزيزى ديجاه تبينت انك انما ترسم ، ثم تجيء الألوان لتكمل ما التقطه الرسم من حيوية الواقع . أليس كذلك ؟

ديجاء : الحق ، يا بيرث اننى ملون ، لكن بالخط . والرسم بالنسبة الى نتاج الملاحظة الخاطفة ، المكتسحة . على العين أن تلمح بسرعة . لهذا يجب أن يجيء الخط فى المقام الأول عند بناء لوحة فنية . هذا رأى . على اننى رويدا رويدا . وبدون أن أضعف من صرامة الخط سمحت للون أن يحتل مقاما متزايدا فى أعمالى ، ومضيت أستكشف حدودا أرحب للون ، وأنفذ الى ما هو أكثر من الايقاع المحلى . ومن ثم تألقت الألوان على أجساد الفتيات الراقصات وأصبحن كما لو كن يتحركن فى جو خرافى .

رينوار : هذه الراقصات ، يا بيرث ، وتلك النسوة اللاتي يتزين فى لوحات ديجاه ، لسن على قدر من الذكاء أو الثقافة ولا ختنى من الجمال . هل تلاحظين قسمااتهم وتقاطيعهن ؟ انهن فتيات عاديات ، وتميل طباعهن الى السوقية ، لكن ديجاه يجردهن من المادة اليومية مكتفيا بالايقاعات الأساسية فى حركاتهن وإيماءاتهن ذاتها .

ديجاء : اننى ، يا عزيزى رينوار أصبحت أفضل المألوف . هو وحده الذى يلهمنى . أما غير المألوف فهو مثير للأسى والضجر . اننى أنقر من كل ما هو غير صادق ، وأعرض عن كل ما هو زائف .

بيرث : (ضاحكة) أتعرف ، يا عزيزى ديجاه ؟ انى أتساءل أحيانا ، هل أنت حقا واحد منا ؟ هل أنت انطباعى بمعنى الكلمة ، مثلنا ؟

ديجاه : (ضاحكا) قررت لنفسى وبنفسى أن أكون منكم ، وإن أقف فى صفكم ، فأعلنت تأييدى لجهودكم ومرايكم . ألم أشارك معكم منذ البداية فى معارضكم ، على الأخص فى الوقت الذى كان يعنى الاشتراك معك اتخاذ موقف منكم ، وإعلان التأييد لعقيدتكم ؟

رينوار : الحق انك يا ديجاه من أشد المعارضين لأولئك الذين يريدون المحافظة على القديم بمجرد نظرة اخلاص ضيقة ومتشائمة .

ديجاه : انى متمرد على الصيغ الأكاديمية ، وأمضى فى اصرار الى البحث عما هو جديد ، دون أن أجعل لطريق البحث نهاية . فان هذا الاصرار على البحث عن الجديد وسيلة أكثر منه غاية . صدقانى . لقد أردت أن أقضى جانبا كل ما هو غث وبال ، كل ما هو عادى ومبتذل ، من أجل أن أسجل وأنقل الواقع من زوايا جديدة ، دون أى عائق يعوق الرؤية أو يشوه منها .

رينوار : لقد انفصلت عن القديم اذن ، وبعد ؟

ديجاه : اتخذت موقفا من الوجود . أصبح موقفى مثل موقف أوجست كومت ومدرسته الاجتماعية . أى اننى كرسيت فنى للبحث فى الواقع ، وملاحظة الظواهر والأحداث الدائرة من حولى . انشغلت الكلاسيكية بالطبيعة البشرية حقا ، الا أنها أسقطت من حسابها كل ما هو ضيع أو مسف أو ذاتى ، حتى لا تواجه الا ما اتصف بالرفعة والشمول . على اننى رأيت ان الفن لا يقوم على الصورة الناقصة بل على الصورة الكاملة للانسان . ولهذا طرحت الكلاسيكية جانبا آخذا على عاتقى تناول الطبيعة البشرية فى مظاهرها الرفيعة والوضيعة معا . ما رأيكما اذن ؟

بيرث : هل هذا هو سبب انتماء ديجاه الى « الانطباعية » يا رينوار ؟

رينوار : انها رغبته العارمة فى الامساك باللحظة الانسانية العابرة . ولا شك ان هذه الرغبة العارمة فى الامساك باللحظة الانسانية العابرة قد قادت الى أن يصور شخصه ساعة انغماسهم فى العمل . وقد كشفت له الرقصات عن امكانيات الجسم الانسانى . وهؤلاء الرقصات سواء أثناء أدائهن لرقصاتهن أو ساعة تدريبهن عليها أو لحظة استراحتهن منها هى اسهامه الحق فى الحركة الانطباعية ، فهى لقطات للحظات عابرة فى مسيرة الواقع . انها لقطات تعبر عن

منتهى الحياة • ولهذا الغرض اختار ديجاه مشاهد من الواقع لم
تلحظها العين من قبل •

ديجاه : اسمحا لي أن أصحح وجهة نظري ، عن «الكلاسيكية» • اننى مهتم
بالوجود الانساني • ولا أعالج هيئات أشخاص بتلك الطريقة
العرضية التى عالجتم بها شخصكم يا معشر الانطباعيين • على أن
نهجى هذا ليس رفضا مطلقا وانكارا ، باتا للكلاسيكية التى مجدها
أستاذى انجر ، بل هو فى الواقع امتداد واثراء لها بتجارب كثيرة •

بيرث : الحق يا ديجاه انك وسيزان تحاولان اكمال الانطباعية ، وذلك
يجعل اللوحة الانطباعية لوحة متينة متماسكة •

ديجاه : اننى أخط خطوط الموقف الانساني كما يشخص الطبيب حالة
مرضية • ولهذا فقد كانت « الطبيعة » هى التى حولتنى - أنا المصور
التقليدى أصلا - الى واحد من أجر المجددين فى وصف مشاهد
الحياة الحديثة •

رينوار : ثرثرنا معك كثيرا ، يا ديجاه • ويجب أن تترك الآن • طاب
مساؤك اذن ، أيها الصديق • وسنجى اليك مساء آخر ، لترينا
لوحاتك الجديدة •

بيرث : طاب مساؤك يا سيد ديجاه • ان تأثير ألوانك وأفكارك علينا هو
شئ لا محل لانتكاره •

ديجاه : طاب مساؤكم ، وسنلتقى قريبا •

٢٠

إذا كان ديجاه قد انتمى الى الانطباعية ، فذلك مرده الى طبعه
ومزاجه ، نظرا لرفضه الصريح لعالم متواتر عليه • ولئن كانت
الدراسة قد زودته بالمران فان ملاحظة الواقع قد أعطته احساسا
بالحياة • وقد أثبت ديجاه انه ابن عصره حقا • وهو لازم لتاريخ
الانطباعية لزوم كل من رينوار ومونيه وسيزان • ورغم أن أعماله
أقل تأثيرا من أعمال سيزان فانها تحتفظ بالقدر الكافى من الغموض
الذى يحرص الباحث على معاودة استجلاء كنهه على الدوام •

ديجاه : (مقبلا من الخارج) طاب يومك • الجو بارد فى الخارج •
يا عزيزى • هل سأل على أحد ، اليوم ؟

الخادم : تنتظرك فى المرسى زائرة ، يا سيدى •

ديجاه : ومن هذه الزائرة ؟

الخادم : انها تدعى سوزان فالادون •

ديجاه : (مرحا بعض الشيء) انها نموذجى • افضل نماذجى • سأذهب
ليها فى الحال • أعد لها القهوة بسرعة (خطوات ثم ترحيب)
آه • سوزان ، مرحبا بك •

سوزان : أترى ماذا أفعل يا ديجاه ؟ (بفرحة) انى أرسم • حضرت مبكرة
فلم أجدك ، عثرت على أقلام وأوراق كثيرة فجلست أجرب خطوطى •
ما رأيك فى هذا الرسم بالقلم الأحمر ؟

ديجاه : (متأملا) أوه ، فى أعماقك موهبة الرسم •

سوزان : (بلهفة) أتعرف ، يا ديجاه ، ما هى أمنيتى ؟ أن أتحول من
مجرد أنموذج أجلس أمام المصورين ليرسمونى الى مصورة فنانة •
أنفت فى ألوانى وخطوطى كل خلجات قلبى •

ديجاه : (متنهدا) آه يا عزيزتى • التصوير ليس صعبا عندما لا يعرفه
المرء ، لكن عندما تعرفينه على حقيقته تتبدل الأمور • يصير عذابا
وعناء • الرسم أكثر الانشغالات استبدادا • تظل الأشياء تنظر
اليك • ترمقك بنظراتها • العالم المرئى مستفز مثير ، لا يرحم ،
لا يكف عن التحدى ولا عن التحريض • وهو يغرى على الدوام أيضا
(مستطردا فى سخط) أما اذا ركبتك الرغبة العارمة فى أن تستجمعى
أشتات صورة غارقة فى أعماقك فأنت ريشة فى مهب الريح ،
كرة تتقاذفها أيدى لا تشفق • الرغبة ، الصدفة ، الذكريات ،
العلم ، والأداة التى بين يديك – كل هذه تلج عليك وتتجاذبك ،
بل (يصيح) وتمزقك • تتكالب عليك الفكرة والوسيلة فتسكرك ،
وربما افترستك فى ثورة من الانفعال واليأس واللهفة • تندفعين ،
وقد انفلت منك الزمام ، الى الامساك بما تريدان أن تمسكى به ،
وهو دائب الافلات من بين يديك •

سوزان : يا عزيزى ديجاه ، أنت دائما غير راض عما تفعل ، وعما تصور .
لا تعتقد ان كلامك يمكن أن يشبط همتى . لماذا لا تعجبك هذه
اللوحات الجميلة التى تصورها ؟ هذه الألوان النادرة الخرافية ،
وكل تلك الدقة فى الخط والأداء ، أشياء لا يبلغها الا قلائل من
الموهوبين ، ورغم ذلك لا تقنع ، ولا تشبع ، ولا ترضى .

ديجاه : الجمال ، يا عزيزتى أمر صعب ، بل وأصعب الأمور على وجه
الاطلاق ، انزعجت بيرث موريسو عندما سمعتنى أقول ان الفن
نوع من الخطأ . خيبت تلك العبارة آمالها ، لكن هذه هى الحقيقة .
الفن عشيقه ، ونحن لا نتزوج العشيقه ، بل نكتوى بنارها ،
ونتحطم عند قدميها . ندوس على كبريائنا من أجل هواها ، ونسير
الى الخراب والدمار من أجل قبلة أو ليلة نقضيها بين أحضانها ،
اللجنة على الفن ، وعلى كل النساء فى هذا الوجود !

سوزان : أيها المتذمر العتيد ، دعنا من تذرناك ، وهيا الى العمل . هل
سترسمنى اليوم جالسة أمام منضدة الزينة ؟ أم متأهبة للاستحمام؟
أم تريدنى أن أقلد الراقصات فى حركاتهن الصعبة ؟

ديجاه : لا . لا . لا داعى ليست بى رغبة فى العمل الليلة . سأقضى
الوقت فى الثرثرة معك .

سوزان : اذن هيا أرنى بعض لوحاتك ، وضعها فى هذه فائدة لى عندما
أحقق أمنيته وأصبح بدورى مصورة . أعترف يا ديجاه ؟ سأدق
بابك يوما ، وقد تأبطت أولى لوحاتى ، وسترى كم ستكون قوية
ومعبرة (مندهشة) هيه ، أيها الأستاذ ، ما هذه الصور
الفوتوغرافية ؟

ديجاه : أوه أنت بارعة فى التنقيب ، دائما تنبشني مرسى . فضولك
الأنثوى سيرديك يوما مورد التهلكة . هذه صور فوتوغرافية ، كما
ترين ، قمت بتكبيرها بنفسى ، وأنقل عنها بالباستيل مباشرة .

سوزان : أثارت الفوتوغرافيا هذا الاختراع الحديث اهتمامك اذن .
كثيرون ينقمون عليها ويعتبرون اكتشافها النهاية المحققة لصناعة
اللوحات .

ديجاه : لست من رأيهم ، فقد اختبرت امكانات هذه الآلة العزيزة ،
وعرفت أين يمكن أن تقف صلاحيتها ، وأين يبدأ عمل المصور

الفنان . هذا الاختراع الحديث آثار اهتمامى وأعاننى على انجاز
عملى على وجه طيب ، اذ مكنتنى الفوتوغرافيا من التركيز على الحياة
اليومية ، وأمدتني بلقطات باهرة من المشاهد الواقعية . أنت تعرفين
يا عزيزتى سوزان انى أرفض أن أصور خارج مرسى .

سوزان (مقاطعة ضاحكة) رغم أنك فى لوحاتك تعطينا احساسا ضخما
بالتلقائية ، فكل لوحة من لوحاتك قد استحوذت على لحظة عابرة ،
واحتفظت بكل ما فيها من حرارة الحياة وخشونتها أيضا .

ديجاء : عزيزتى سوزان ، ان لوحاتى صورت فى المرسى ، وهى نتاج
ساعات طوال من العمل الشاق دون حساب للزمن .

سوزان : أنت تعتمد على الذاكرة اذن فى انجاز لوحاتك ؟

ديجاء : أجل ، أجل ، تماما وعلى رسومي التحضيرية ، وهى عادة كثيرة
جدا . ان اللوحة تعتمد أولا وقبل كل شئ على الذاكرة التى تنطبع
فيها انعكاسات الحياة الواقعية . ولا يجب أن تكون اللوحة نقلا
مباشرا عن الطبيعة .

سوزان : أنت تختلف فى ذلك اذن عن رفاقك مصورى المناظر الطبيعية
من الانطباعيين .

ديجاء : ربما ، ربما ، انى أحبهم ، لكن طريقي يختلف . اذا اضفنا الى
اللوحة لمسة أو لمستين أو حتى ثلاثة من الواقع فلا يهم ذلك . لا ضرر
منه . ان الهواء الذى يغلف لوحات الأساتذة الكبار ليس ذلك
الهواء الذى تستنشق فى الواقع .

سوزان : اذن ، من الأفضل أن تصور ما علق بالذاكرة من مشاهد الحياة ؟

ديجاء : تماما ، انها عملية يمتزج فيها الخيال بالذاكرة ، ويسهمان فى
اخراج ما استلقت العين ، أى فى الابقاء على الضرورى فحسب .
وهكذا تتحرر الطاقة الخلاقة عند الفنان من استبداد الطبيعة ،
دون أن يفقد أواصره بها على أى حال .

سوزان : اذن ، ما رأيك فى الفنان الشاب فينسنت فان جوج ، الذى
انضم الى الانطباعية أخيرا . انه يقول ان الفن انفعال . عاطفة
متأججة ، اندماج مع الطبيعة ، واندفاع معها .

ديجاء : أوه ، انى أفضل عليه زميله بول جوجان ، فهو يعتمد بدوره على
الذاكرة والخيال . وهذا منبع ألوانه السحرية . ان كل ما أفعله

هو نتيجة الذاكرة والتأدل ودراسة الأساتذة الكبار . أما العاطفة
والانفعال والالهام والمزج فلا أعرف منه شيئاً ولا أثق فيه . لا أحب
الاندفاع بل التروى . لا أحب الصياح ، بل المنطق الهادئ . هذا
هو فنى ، بل هذا هو الفن العظيم على الإطلاق .

سوزان : (تتشأب) ها قد تقدم بنا الليل ، وحان وقت الانصراف .
طاب ليلك يا عزيزى ديجاه .

٢٢

(مهمات فى قاعة المعرض)

زولا : ها هو معرض جديد للانطباعيين . وها هى لوحة ادجار ديجاه ،
فى تلك القاعة هناك . هلا ذهبنا لمشاهدتها يا موبسان ؟ (خطوات)
آه ها هى لوحته (مغنية المقهى) صورها عام ١٨٧٨ انها لقطة
قريبة مركزة على وجه المغنية (باعجاب) انها لقطة من خلال عين
ساخرة لاذعة وانسانية . لقد رسم ديجاه سلسلة طويلة من
الرسوم متقصيا العديد من التفاصيل حتى يصل الى تقديم هذه
اللحظة المركزة مسجلا على الأخص انعكاسات أضواء المصابيح على
وجه هذه المغنية المظلي بالمساحيق .

موبسان : ها هى المغنية قد انخرطت فى الغناء يا زولا . أجل انخرطت
فى الغناء ، وانطلقت الكلمات من فمها الفاجر المستدير وقد رفعت
ذراعها اليمنى المغطة بقفاز أسود طويل يكاد يصل الى مرفقها
ويتلاقى فى حنان مع كم ثوبها الأسود الفضفاض .

زولا : أجل ، رفعت ذراعها كمحاولة لتأكيد معانى الأغنية . ترى ما الأغنية
التي تنشدتها ؟ لا شك أنها أغنية من أغاني الحب ، التي لا تمل
هذه المغنيات ورواد المقاهى والحانات من ترديدها والاستماع اليها .
يا له من بارع ، ديجاه هذا . انه يقص علينا قصة بأكملها ، قصة
عالم بأسره ، وقصة انسان يؤدي عمله وقصة عصر بأكمله .

موبسان : تأمل يا عزيزى زولا ، هذه اللوحة مليا . وضعت المغنية فى
اللوحة بعد دراسة أريية تكفل للعين أن تكمل تلقائياً وبلا عناء ما لم
يستوعبه حيز اللوحة من قوام المغنية ومن اللقطة كلها (باعجاب)

آه ، هذا المصور الأريب يحكى بالوانه وخطوطه ما أتوق الى التعبير عنه فى قصصى . أتعرف يا صديقى زولا ماذا سأفعل ؟ خطر ببالي الآن هذا الخاطر . أن قصتى بيير وجان على وشك أن تكمل ، وسأهديها الى ديجاه بهذه الكلمات « الى المصور الذى حاولت أن أعبر فى قصتى ما عبر عنه فى لوحاته » .

زولا : هذا حسن يا موبسان . انك تحكى ذات القصة الشجية التى يحكيها ديجاه ، وانى أعتبركما شقيقين روحيين . من يريد أن يستمتع بقصصك أكبر المتعة عليه أن يضع على مكتبه بضع لوحات لهذا الفنان المصور الأريب ادجار ديجاه ، وأن يشنف أذنيه مليا بنغمات صديقنا الموسيقى المعاصر « كلود ديبوسى » .

موبسان : عزيزى زولا ، هذه مقارنات طريفة ، لكن لنرجع الى لوحات ديجاه . أتعرف يا صديقى ان قفاز هذه المغنية ، هذا القفاز ذو التأثير السحرى على العين والروح ، سيؤرق بال صديقنا الآخر هنرى دى تولوز لوتريك . رأيته يستخدم هذا الصنف من القفازات السوداء فى تصاويره عن المغنية ايفيت جيلبير .

زولا : أجل . كثيرون سيقلدون ديجاه . هذا الرجل ابتدع أسلوبا جديدا وفتح العيون على عالم جديد . الواقعية يا موبسان هى طريقنا ، وهذا المصور ذو الأسلوب الكلاسيكى ، نقل الفن نقلة خطيرة الى الحياة اليومية (خطوات) .

موبسان : ها هى لوحة تؤكد صدق قولك ، يا عزيزى زولا . هذه اللوحة التى أمامنا تصور امرأتين عاملتين كواثنتين . تاريخ هذه اللوحة يرجع الى عام ١٨٨٤ . ومثل هذه الموضوعات قبل الحركة الانطباعية كانت أبوابا مغلقة . لا يجوز للفنان أن ينحدر الى تصويرها . ما من مصور محترم من أولئك الأفاضل أساتذة الأكاديمية الجامدين كان يقبل أن يدنس فرشاته بتصوير امرأة عاملة . لكن ها هو ديجاه يصور لنا فى جسارة منظرا من الحياة اليومية . كواثنتان وقفنا أمام المنضدة ، تكويان ملابس الزبائن .

زولا : أنظر الى براعته فى التقاط الحركة . أنظر الى المرأة فى الجانب الأيمن . ضغطت على المكواة بكل قوتها وبكلتا يديها ، وانحنى جذعها الى الأمام . ومالت رأسها على رقبتها وصدرها ، لتكوى الثوب الأخضر على المنضدة . استغرقت فى عملها ، وانصرفت اليه كما لو كان كل الوجود هو هذه اللحظة من القوة والنشاط والعمل .

أما المرأة الثانية • فيبدو أنها عملت كثيرا • فيها هو الاجتهاد قد
ارتسم على وجهها وغلبها النعاس •

موبسان : (ضاحكا) أو ربما كانت كسولا لم تأخذ كفايتها من النوم في
الصباح ، فجاءت الى محل عملها والنعاس يداعب جفניה ، ويحملها
على هذا التناوب الطويل •

زولا : هذه لعبة ديجاه المفضلة ، يا عزيزي ، أن يلتقط التضاد بين موقفين
أو وضعين انسانيين : النشاط والكسل • وأحب أن أقول لك ان
ما من فنان قد نجح قدر ديجاه في استخدام أسلوب يكاد يكون
كلاسيكيا في التعبير عن مشاهد عادية من الحياة اليومية •

موبسان : أتعرف ما يجب أن نسمي ديجاه يا صديقي ؟ اننا يجب أن
نسميه زولا التصوير الحديث •

زولا : (ضاحكا) بل موبسان التصوير الحديث (يضحكان) •

موبسان : وقفنا طويلا أمام لوحة الكواثين • لنتحرك ، ونتأمل لوحات
أخرى •

زولا : آه ، ها هو ديجاه يعود بنا الى عالمه المفضل ، عالم الباليه ، أنظر
الى لوحته هذه « تدريبات الباليه على المسرح » التي صورها ما بين
عامي ١٨٧٨ و ١٨٧٩ •

موبسان : يروق لديجاه كثيرا أن يتتبع تدريبات الباليه ، بل يروق له
ذلك أكثر من مشاهدة العرض الكامل للرقصات أمام الجمهور •
انظر التضاد في هذه اللوحة بين المدير البدين في حلتة السوداء ،
والراقصات الرشيقات في ثيابهن الهفافة (يضحك) يذكرني هذا
المشهد بغراب رأته ينقر الأرض بمنقاره الأسود في حوض للزهور
بأحدى الحدائق • يهوى ديجاه التقاط المتناقضات الخافية عن
العيون •

زولا : وانظر في هذه اللوحة أيضا الى التناقض بين الرجلين الضجرين
غير المكترئين اللذين قدر هما أن يتواجدا أثناء تدريبات الباليه وبين
الحركة والغناء والنشاط الدائر بين الراقصات •

موبسان : لابد انهما من ممولى الفرقة يا عزيزي زولا • لابد انهما عامرا
الجيوب بالمال أو ربما هما صاحبا المسرح أجراه لهذه الفرقة •

وينتظران ليلة الافتتاح ليحصلوا الايجار ، أو لعلهما جاءا يطالبان به مقدما .

زولا : هذه الفرق عادة لا تملك حتى ايجار المسرح يا عزيزى موبسان . وهذه الرقصات الرشيقاات العجفاوات ربما لم يتقاضين رواتبهن ، بل ربما لم يتناولن افطارا ولا غداء . هذه الرقصات اللاتي يرقلن فى ثياب الرقص الزاهية الفاتنة فتيات فقيرات يتخذن من الرقص حرفة يرتزقن منها . وكم منهن تركن فى البيت أبا عجوزا ، ينتظر كسرة خبز ، أو أما ضريرة تنتظر جرعة من دواء .

موبسان : يا له من عالم فاتن غامض ، حافل بالأضواء والظلمة يا له من عالم يخفى تحت بهارجه ضراوة وحزنا (يتنهد) .

زولا : دعك من العواطف الآن يا صديقى . ولنقف عند الواقع . لننظر الى الخطوط والألوان فحسب . فى هذه اللوحة درس ديجاه امكانات عرض مثل هذا المشهد . وها هو يختار الزاوية المناسبة . انه يطل على خشبة المسرح من احدى المقاصير الجانبية العلوية مما سمح له بأن يجمع الرقصات فى شبه دائرة حول المدير . ودرس ديجاه أيضا تأثيرات الضوء فى هذا الحيز المغلق . واستغل التضاد بين وضاء المصابيح وخلفية المسرح المظلمة ، وكانت النتيجة ، كما نرى ، يا عزيزى موبسان .

موبسان : (باعجاب) أجل . نشر ديجاه على لوحته ألوانا وردية ورمادية وخضراء رقيقة ، وهنا وهناك نغمة قاتمة لابرار معالم الاشخاص واحياء المنظر .

زولا : هذا المشهد البراق كله رسم بالباستيل . أى بالألوان الطباشيرية على الورق (مستطردا) كما اختار ديجاه أسلوبه اذن اختار عالمه أيضا . انه عالم الباليه كله . ولم يكتف ديجاه بتصوير الباليه فى لحظاته العابرة الفاتنة ، بل تابع أيضا بواقعيته النفاذة ساعات التدريب فى معاهد الرقص ، راقب الرقصات يرتدين أحذيتهم ، ويشبتن أربطتها ويبسطن عضلاتهن ويقمن بالتمرينات على العارضة ، واكتشف لحظات الارتباك والخطأ . وعرف ذلك العالم الفاتن من الداخل ، مزيجا بذلك النقاب عن جمال جديد . هل تتابعنى يا موبسان فيما أقول ؟

موبسان : أجل ، أجل ، يا زولا . وكيف لا ؟

زولا : أنظر ها هى لوحته « فصل الرقص » صورها عام ١٨٨٠ انه يودع فى هذه اللوحة لحظة من هذه اللحظات غير المعدة . زحزح ديجاه

شخصه الأربعة الى الجانب الأيمن من اللوحة . ثم سجل التضاد بين
الأردية الشفافة الرقيقة التي ترتديها الفتاتان الراقصتان ، وبين
ثياب الخروج الثقيلة القاتمة التي ترتديها السيدتان المرافقتان
والواقفتان خلف الراقصتين .

موبسان : (باعجاب) أنظر . ان تضادا انسانيا رائعا يتجلى بين وجهي
الفتاتين وقسمات السيدة المسنة وربما كانت أما لاحدى الفتاتين .
زولا : وربما كانت راقصة قديمة بدورها اعتزلت الرقص بسبب سنها .

موبسان : صديقنا ديجاه يلح دائما الى قصة وراء الخطوط والألوان ،
ويترك للمتفرج في غمرة اعجابه أن يخمنها ويحكىها لنفسه ، من
خلال التصميم المحكم والخط الدقيق والألوان الحاملة .

زولا : ألاحظت كيف يوحى ديجاه بالحركة يا عزيزى موبسان ؟ الحركة
التي هي أهم ما يهدف اليه ديجاه ؟ ان الحركة في هذه اللوحة
موحى بها من خلال الأرض المنحدرة المائلة ، والألواح الممتدة على
الأرض نحو الخلف في دقة هندسية .

موبسان : هذا عن الحركة . على ان ما يعجبني حقا في هذه اللوحة هو
ذلك الجو النقي الشفاف الذي يغرق المشهد في لجة من الضوء
السحري الفريد والذي تقوى من أثره لمسات اللون المودعة في
الشرائط والأربطة والأردية .

زولا : ها أنا أتنبأ بأن هذه الأجواء ، وهذه اللمسات ، بل وهذه الموضوعات
ستستهوى الكثير من المصورين من بعد ديجاه ، وسيقلدونه ، لكن
عبقرية الأستاذ ستبقى بعيدة جدا عن متناول مقلديه الأقزام .
ان جزءا من أصالة ديجاه تتمثل في اكتشاف زوايا غير عادية
للرؤيا . ان لقطاته القريبة والبعيدة وطريقته في قطع موضوعاته
واختزالها ، كل ذلك أكيد المفعول في اثارة الدهشة لدى المتفرج ،
وربطه باللوحة .

موبسان : أوه ، يا عزيزى ، زولا . سرقنا الوقت ، فلم نشعر بأنفسنا
انى تأخرت على موعد سبق أن ارتبطت به . انى ذاهب الى مرسم
ديجاه نفسه .

ديجاه : مرحبا بك يا موبسان فى مرسى .
موبسان : انى سعيد برؤيتك يا ديجاه . آه ، أرى عندك ضيفة عزيزة .
 المصورة مارى كاسات !

ديجاه : انى أكره النساء كما تعرف ، لكننى أكن لمارى كاسات تقديرا
 خاصا . انها أفضل من رسم موضوع الأمومة بلا تلاعب بالعواطف .
مارى : (مجاملة) يا أستاذ موبسان ، ديجاه هو أستاذى ، ومصورى
 المفضل .

ديجاه : لا تصدق النساء يا موبسان . عليهن اللعنة جميعا (خطوات
 قادمة) أوه لا تضيقا وقتى . ها هى سوزان فلادون قد حضرت .
 وسأبدأ العمل انصرفا اذن . يمكنكما أن تجلسا بأى مكان فى
 مرسى . مارى يمكنك أن تطلعى موبسان هذا القصص الموهوب
 على أعمالى كلها . (يخرج ويتركهما)

مارى : ها نحن يا سيد موبسان بين لوحات ديجاه ، فمن أين أبدأ
 حسنا ، دعنى أقول لك ان فى لوحات ديجاه صرخة أبعد أصداء
 من بهارج رينوار ، ومن مناظر مونييه الطبيعية . ان المادة التى
 يختارها ديجاه للوحاته أقرب ما تكون فى أحاسيسها من موضوعاتكم
 أنتم ، أعنى موضوعات الرواية والقصة الواقعية فى أيامنا هذه .
موبسان : من المظاهر الغالبة فى فن ديجاه يا آنسة مارى ذلك التضاد
 بين منظر عادى بل وفى بعض الأحيان قبيح وبين الألوان الخلافة
 التى يسبح فيها . ان راقصات مثلا لسن على الدوام جميلات ، بل
 هن أحيانا فتيات فقيرات عجفاوات هزيلات الأجسام نافرات العظام ،
 يكدن يلهثن ويتصببن عرقا فى سبيل عرض سيبدو فى نظر الجمهور
 آية من الاناة والرشاقة .

مارى : هذا صحيح يا موبسان وها هى لوحة ديجاه « راقصتان يتدربن
 عند العارضة » انه لم يسجل فيها الجانب البهيج من عالم الباليه ،
 بل صور الجهد المضنى والتدريب الطويل الشاق الذى يبذل خلف
 الأستار . ان الراقصتين اللتين صورهما ديجاه فى لوحته هذه
 تبدلان كما نرى جهدا لتدريب سيقانهم على الرقصة المطلوبة .
 والأرض الخشبية قد رويت بالماء منذ قليل . فها هو الاناء موضوع

على الأرض الندية . ومن هذا الاناء الصغير يبدأ التكوين الصاعد بميل محكم نحو اليمين في منظور من زاوية فريدة . أتعرف يا موبسان من أين ينبع هذا النوع من الترتيبات عند ديجاه وعند رينوار والآخرين من الانطباعيين ؟ من الرسوم اليابانية .

موبسان : أجل هذه الرسوم اليابانية طرقت باب الغرب وبهرت مصوريه منذ أواخر عام ١٨٥٠ . وقد قدمت للفنان الأوربي موضوعات وأوضاعا مبتكرة ، وزوايا حادة ، لم تكن معروفة من قبل ، وصنوقا من التضاد اللوني والزخرفي . أتعرفين يا عزيزتي ماري ما أصدق وصف يمكن أن يوصف به فن ديجاه ؟ انى أسميه «فن ثقب الباب» فهو يلتقط مشاهد من حياة الناس الخاصة ، دون أن ينتبهوا الى أن هناك عيناً أربية تلتقط حركاتهم وسكناتهم ، فيبدون في خلوتهم على سجيبتهم ، فلا يتصنعون ، ولا يتكلفون حياء ليس فيهم أصلا .

٢٤

عند ديجاه ارادة صارمة حادة مثل فصل السكين . سواء كنا ازاء كواءة تضغط على المكواة بكلتا يديها ، أو ازاء رهط من الراقصات يتدربن على الحركات الرشيقة ، أو ازاء جياذ ممطوطة الرقبة استعدادا للسباق أو عائدة الى حظيرتها عبر المشى الأخضر . فى كل الحالات تتجلى الحركات المسجلة فى غاية الدقة . الأجساد الحارة نحيلة ، تبعث على الحزن ، عظام نافرة ، مظهر فقير جاد مهموم ، مظهر الآلة الحيوانية عندما ترى عن قرب شديد ، بلا حب أو حنان ، وبمجرد رغبة لا ترحم فى الوصف بدقة متناهية بلا وازع من أى حياء ، وبلا غنائية تمجدها . نظرات لا تضيف أى دفاع أو تعزية أو هجاء أو ذم . رؤيا لا براءة فيها . لا تبغى اثاره الاعجاب . عطشى الى المعرفة كى تصف ، والى الوصف كى تعرف ، مضحية بكل شئ فى سبيل التعبير على الحركة مهما كانت صغيرة . فلنلحظ الأذرع المرفوعة لتمشط الشعر والساق المرفوعة لتخطو الى حوض الاستحمام ، والأصابع تضغط المنشفة أو قطعة الاسفنج على الصدر أو الظهر . وما أن تضبط النظرة الحادة الذراعين الهزيلتين والكتفين المتهدلن. والساقين المنهدمتين والردفين العجفاوين — ما أن تضبط النظرة الحادة ذلك ، حتى تصفه بلا اشفاق . على ان هذا الفنان الغريب الصارم الهادف الى الحقيقة العارية ما يلبث أن يذكرنا بأولئك

المصورين الشرقيين الذين يغرقون رآهم الحاملة في أكثر الايقاعات
اللونية ثراء وندرة .

فن قاس . يزيده قسوة اللهب المتأجج على القسمات والظلال
المنعكسة من المصابيح الأرضية مجسمة الوجنات الغائرة والظهور
المحدودة . على انه في بعض الأحيان عندما تشتعل الألوان
الطباشيرية في لوحات الباليه تلمع وضاءة خلافة راقصات المنغمسات
في دوامة الرقص ، بأرديتهن الهفافة ، ومساحيقهن الصارخة تحت
الثريات . لا راحة في الرقص . السكون شيء مكروه عليه ، مجرد
لحظة مؤقتة ، لحظة انتقالية . لغة الرقص دوران ، قفزات ،
خطوات محسوبة ، وقوف على أطراف الأصابع . ما هو طبيعي في
عالم الرقص ليس طبيعيا في عالم الحياة . الرقص حركة مجردة
من كل هدف نقى . انه امتداد في الزمان والمكان . الراقصة ليست
امراة ترقص لأنها - على حد قول الشاعر مالاميه - ليست امرأة
ولا ترقص انها شكل ، طيف ، نسمة ، حلم ، مخلوق لا مثيل له ،
فريد نادر ، شفاف رقيق ، جسم بللورى نوراني ، ثوب من الحرير
الرهيف المتطاير .

٢٥

رواد : كان ديجاه يتردد لزيارتنا في بيتنا ، وكان أبى يقتنى احدى
لوحاته بالألوان الطباشيرية وكان مغرما بها . وعندما رأى ديجاه
لوحته معلقة في غرفة أبى ، استبدت به رغبته التي لا خلاص له
منها فتحرق لهفة الى انزالها ، وادخل بعض اللمسات عليها . ولما
كرر طلبه وألح على أبى رضى في النهاية على مضمض أن يسمح
لديجاه بأن يأخذ اللوحة الى مرسمه ليضيف اليها اللمسات التي
أكد لنا انها سترفع من قدر اللوحة وتزيدها جمالا . على أننا لم
نر هذه اللوحة بعد ذلك . وعندما طال غياب اللوحة العزيزة على
أبى مضى يسأل ديجاه عما تم فيها ، فكان ديجاه يسوف ، ويجب
اجابات ملتوية ، لكن الأمر انتهى به الى الاعتراف لأبى بجريمته :

ديجاه : لقد هدمت هذه اللوحة يا سيد زوار . هدمتها تماما .

الأب رواد : (جزعا دهشا) هدمتها ؟ لوحتي العزيزة هدمتها تماما
يا ديجاه ؟

ديجاء : لم يكن بإمكانى أن أقاوم لهفتى الى اعادة صياغتها . كانت هذه اللوحة تحتاج منى الى ضبط .

الأب روار : (محتجا) أنت واهم ، يا ديجاء . أنت واهم . وهذا الوهم يربكك أمام كل لوحاتك بينما هى تبلغ حدا من الكمال لا يدانى أهذا حال العباقرة ؟ اننا نلتقى بكثير من المصورين العاديين المتوسطين ، ونجدهم جد واثقين فى صنعهم وأعمالهم ، أو على الأقل أكثر وثوقا من المصورين الكبار .

ديجاء : أوه يا سيدى لو كنت تعرف عذاب التطلع الى لوحة . اللوحة بالنسبة لى تحد . انها تسيطر على حياتى ، وتختلط بأنفاسى ، انها قطرات من دمى ، قطرات فوسفورية مضيئة . (يصيح) لكنها من دمى .

الأب روار : معذرة يا ديجاء لكنك أخذتها لتدخل عليها بعض التعديلات فحسب ولا أكتك القول يا بنى انه قد أجزنى كثيرا فقد لوحتى التى كنت أحبها بحق .

ديجاء : هون عليك يا سيدى ، سأحضر لك لوحة أخرى من لوحاتى عوضا عنها أرجو أن تعزىك عن سابقتها وترضىك مثلما أرضتكم الأخرى .

٢٦

الإبن روار : وأحضر ديجاء لأبى لوحة بدلا من التى أخذها . والمضحك فى الأمر انه لم يمض وقت طويل الا وكان ديجاء يمر أمام لوحته ويقول لأبى :

ديجاء : (باستياء) تبا لى ! من المؤكد ان هذا الاناء الذى وضعته على الأرض فى هذه اللوحة يجب أن يحذف . يجب أن أزيله من الصورة . يجب أن أمحوه فوراً .

الأب روار : ربما كنت على حق يا ديجاء . هذا الاناء الذى وضعته فى الجانب الأيمن من اللوحة يؤثر فى توازنها .

ديجاء : (بحماس) اذن أنت توافقنى . هل ستسمح لى بأن آخذ هذه اللوحة الى مرمى لاصلاحها واعادتها اليك ؟

لأب روار : (ضاحكا) لدغت مرة •

ديجاه : بضعة أيام فحسب •

لأب روار : ولا ساعة واحدة يا عزيزى • ان خرجت هذه اللوحة الى

مرسمك فلن تعود الى بيتى •

ديجاه : أقسم لك ، يا سيد روار •

لأب روار : بل اننى ازاء وقوفك الطويل أمام هذه اللوحة ، سأثبتها الى

الحائط بسلسلة محكمة حتى لا تستطيع أن تحملها معك ، اذا

سولت لك نفسك ذلك (يضحك) •

٢٧

الابن روار : أنت شخصية غريبة الاطوار ، يا عزيزى ، ديجاه • تارة

صموت ، وتارة لاذع السخرية • صعب ارضاؤك • ناغم على النساء •

كاره لهن • لماذا ذلك ، وأنت قد صورت للمرأة أجمل اللوحات ؟

ديجاه : أنت لا تفهمنى يا صديقى • أنا لم أرسم امرأة لذاتها ، بل

رسمتها حيوانا جميلا ، حركاته رشيقة ، وإحواؤه بالألوان غنى •

المرأة التى أغرقها فى أضواءى ليست المرأة التى تعرفها أنت

باعتبارك رجلا من لحم ودم ، بل هى فراشة تتألق تحت ضوء

المصباح وربما احترقت بناره بعد هنيهة • النساء عندي لسن

جميلات ، قسماتهن بليدة ، لكن الجمال يأتى خارجهن ،

من الضوء الذى ينعكس على تقاطيعهن ، على ثيابهن ، على حركاتهن •

الذراع المرفوعة ، القوام المشدود ، والساق المثنية ، والعنق

المطوط ، والنظرة المتعبة ، والجهد المبذول لأداء الرقصة المطلوبة •

المرأة الراقصة مثل جواد السباق ، عنقه ممدودة ، وسيقانه مثنية،

والعرق يتصبب على جسده العارى اللامع ، كما لو كان يرتدى

ثوبا من الحرير الفاخر •

الابن روار : لا أحد ، يا عزيزى ديجاه ينكر حسك المرهف بالحركة •

الراقصات والمستحبات والعاملات التقطهن فى مواقف معبرة

عما يجهدون من أجله ، ويعملن فيه • وقد سمح لك ذلك بالتجديد

فى رؤية الجسم الانسانى ، ومن ثم تحليل العديد من أوضاعه التى

لم يهتم بها فنانون من قبل •

ديجاء : انى أستريح كثيرا عندما أستخدم الألوان الطباشيرية بدلا من الزيت . ان الطباشير الملون أتاح لى أن أرسم وأنا ألون ، وأشبع رغبتى فى الألوان الأثرية الوضيئة . كانت ألوانى داكنة الى حد ما أول الأمر . لكن مع تقدمى فى فنى وجدت ان من الممكن الحصول على مزيد من الوضأة باستخدام الطباشير الملون . وقد حققت لى هذه الخامة أن أحتفظ للأشكال بصلابتها وتماسكها رغم حركتها ، وهو ما تفتقده المناظر الانطباعية فى الهواء الطلق . أتعرف يا صديقى ماذا فعلت أيضا فى سبيل التعبير عن مزيد من الحركة ؟ لجأت الى تماثيل الراقصات والجياد أنحتها . (يضحك) أتعرف ما الذى جعلنى أميل الى الجياد أرسمها وأنحت تماثيلها ؟ لانى بدورى جواد ، كسب السباق لكنه لم يحصل على حصته من العليق (يضحك بمرارة) مائة وخمسون تمثالا متناثرة فى مرمى بعضها انكسر ، وأغلبها حط عليها التراب من فرط الاهمال والنسيان . لم أعرض منها الا واحدا عام ١٨٨١ وذات مرة زارنى رينوار . رأى بعضها ، فرفع بصره الى فى دهشة وصاح :

رينوار : لعمري يا ديجاء ، أنت واحد من أبرز مثالى العصر . لست مصور راقصات فحسب ، لست مصور ، « بروترهات » أريية فحسب ، بل أنت أيضا مثال موهوب .

ديجاء : (ضاحكا) بل وشاعر أيضا يا عزيزى رينوار يمكنك أن تسأل صديقنا الشاعر مالارميه والشاعر بول فاليرى أيضا . انى أو من بوحدة التعبير الفنى . هل تريد أن أقرأ عليك بعض قصائدى ؟ أستمع الى هذه الأبيات « أوتار الكمان تصفر . تنهض من المياه الزرقاء سيلفانا ندية . تثبت من حولها فى فضول . وضأة الحب النقى وسعادة الميلاد الجديد تتراقص ظلالها فى عينيها وعلى نهديها وكل كيائها الوليد . لكن أمرا صغيرا يجعل الجمال الحق يولى . لقد ثنت سيلفانا ساقها كثيرا وهى تثب من حولها ، فبدت مثل ضفدعة فى بركة الاساطير » .

رينوار : (يضحك) دائما ذهنك مرتبط بالراقصات وبحركاتهن المحكمة ، ودائما روحك ناقدة ، وكلماتك لاذعة على فكرة يا ديجاء . لماذا لم تتزوج ؟ معذرة هذا سؤال شخصى لكننى لم أقو على مغالبة فضولى .

ديجاء : (بحزن وشجن) كم كنت أود أن أجد امرأة بسيطة هادئة تفهم أفكارى المجنونة ، ويطيب لها أن تعيش الى جوارى ، وأنا أنفق حياتى أعمل فيما لا أحب سواء . ربما لم أتزوج ، يا عزيزى رينوار خشية أن تغار زوجتى ذات يوم من فنى . وبعبارة أخرى ، ان حبنى لفنى لم يترك فى قلبى محلا لحب آخر .

رينوار : ان ما يزعمونه يا ديجاء عن كراهيتك للنساء يدحضه مجرد النظر الى لوحتك الرائعة ؟ « زينة الصباح » التى صورتها عام ١٨٨٦ . هذا رأى الخاص وانى ازداد ايمانا به كلما تعمقت فى النظر الى لوحات نسائك .

ديجاء : ها أنا أقترب من الخمسين . قلبى أغلق أبوابه ، وأسدل الستائر على نوافذه ، وأحكم الرتاج . كنت يوما عامرا بالآمال والمشروعات وهما هى تتبدد . انى كمن وضع كل أحلامه وسعادته فى دولا ب ، بالمفتاح أغلقه ، حرصا عليها . ثم اذا به يفقد هذا المفتاح . ما عدت أريد أن أرى أحدا . ما عدت أريد أن أكلم أحدا . كل شىء يثقل روحي . يصيبنى بالتقزز ، حتى من نفسى . فى عزلتى وصمتى ، وأحطم نفسى ، وكل ما حولى .

٢٩

منذ عام ١٨٩٢ حقق ديجاء ثروة لا بأس بها من أعماله ، الا أنه أصبح عجوزا شحيحا ، يقتر على نفسه ، ويتحاشى الاتفاق على غير الضرورى لاقامة الأود . عاش حياته وحيدا فى البيت مع خادمته الوفية زوى ، لكن ثمة هواية نشأت عنده ، ولم ييخل عليها ، فلقد أقبل على شراء لوحات ورسوم من الغير . ومن بين الأعمال التى اقتناها لوحات لجوجان ومانيه وديلاكروا ، وكثير من رسوم مثله الأعلى المصور جان دومينيك انجر . وفى غرفة نومه وضع ديجاء من مقتنياته لوحة لالجريكو . وكثيرا ما كان يعلق عليها سترته بالليل .

وفى مغيب حياته أضحى انسانا مكتئبا شرسا مثيرا للشجن ، ومع الوقت ازداد امعانا فى عزلته . رفض مقابلة أحد ، وصدا كل زائر بعبارات لاذعة ، واذا حدثه أحد عن لوحاته قاطعه قائلا : « التصوير ؟ انه ما عاد يستهوينى أو يثير اهتمامى ! » وزادت

دنيا هذا الفنان - ١٢٩

نقمته ومرارته عندما بدأت لوحاته تحقق أرباحا سخية لتجار لوحاته . ومات أعز أصدقائه هنرى روار ثم تبعته أخلاص الناس اليه ، خادمته زوى ، التى كانت تقضى الأمسيات الى جواره تقرأ له عندما أطبق الظلام على عينيه .

وعندما هدم بيته فى شارع فيكتور ماسيه كان ديجاه كمن فقد روحه ، ولم يبد البيت الذى انتقل اليه بيتا على الإطلاق ، فخرج الى الشوارع يهيم فيها ، رافضا أن يستقل عربة ، فرغم انه اعتزل الناس كان ما زال يحس فى قرارة نفسه بأنه فى حاجة الى أن يكون قريبا منهم ، وفى الشارع يمكنك أن تكون مع الناس وبمعزل عنهم فى الوقت ذاته .

ديجاه : لقد خلقنا كي ننظر الى بعضنا .

لقد خلقنا كي ننظر الى بعضنا .

الى بعضنا .. الى بعضنا ..

(يتلاشى صوته مبتعدا ، كما لو كان ينتقل الى عالم آخر) .

٣٠

وعلى الرغم من أن ديجاه عاش فى عزلة فرضها على نفسه الا أنه راح يقتنى أعمال المصورين الشبان ، الذين كانوا يكونون له احتراما عميقا ، واقتنى أعمالا لفورين وتولوز لوتريك وجوجان وسوزان فالادون بل وفان جوج أيضا . كل هؤلاء المصورين اللاحقين على ديجاه مدينون له بالكثير ، وكذلك الجيل اللاحق عليهم من أمثال بونار وفويار ودوئي وفان دونجين ، بل وحتى بيكاسو نفسه ، الذى يشبه ديجاه من حيث قدرته الفذة على الابتكار ، ويشترك معه فى الإعجاب العميق بانجر . وقد قدر لبكاسو أن يطرق بعض الموضوعات التى عالجها ديجاه ، ويدرك مبلغ عبقرية هذا الأستاذ العظيم ومبلغ معاناته فى اتقان فنه .

٣١

دقت النهاية ، وأوشكت الشمس على المغيب ما عاد أحد يرى
ديجاء في السنين الأخيرة من حياته . وفي الخامس والعشرين من
سبتمبر عام ١٩١٧ لفظ أنفاسه الأخيرة ، بعد أن كان السن قد
تقدم به كثيرا فقد مات عن ثلاثة وثمانين عاما ، لكنه كان في الواقع
قد مات منذ أمد بعيد قبل ذلك . مات منذ أن فقد نور عينيه ، فقد
انتهى الغرض من الحياة قبل أن تنتهي الحياة . ومن آخر اللوحات
التي صورها لوحة صور فيها نفسه بدقن بيضاء قصيرة وقبعة
كثيية . كان يشير الى هذه اللوحة قائلا :

ديجاء : (يفد صوته من بعيد حزينا) ها أنا أشبه كلب من الكلاب .
لكن يديه في الظلمة كانتا ما تزالان تبحثان عن الأشكال ، فكان
يتحسس الأشياء ويتحسسها ، واستشرت حاسة اللمس عنده ،
وسيطرت عليه ، فكان عندما يصف شيئا يستخدم الكلمات المعبرة
عن أحاسيس اللمس .

ديجاء : العينان طالما اشتغلتا بجذ وبلا كلل ، ورشفتا الوجود بكل
نهم وشغف أضحتا في الظلمة تسبحان وأمست الروح تتأرجح
بين اليأس والعلم . والصمت الفظيع زحف . على كل شيء زحف .
وفي كل الأرجاء من حولي القى بوزره الكثيف . وأنا ما عدت الا في
الموت أفكر .

ما من شيء أكثر إثارة للحزن من انحدار مثل هذا المخلوق
الشامخ النبيل تحت ضربات الزمن ومعاول الشيخوخة .

٣٢

على الدوام كان ديجاء منعزلا بشخصيته وبامتيازه وطبيعته
المنفردة ، مستعليا ياخلاصه لفنه ونزاهته ، بكبريائه وزهوه بدقته
وصرامته ، وتشبثه بمثالية عسيرة المنال على غيره . ان الأحلام
التي تتطلب الكثير تعزل أصحابها عن سائر البشر . وقد كان
ديجاء من ذلك الصنف القذ الذي يندر وجوده في كل زمان ،

مما جعل الكثيرون غير أهل لفهمه ومتابعته ، ولهذا أيضا كان هذا
المصور الصارم يسخر من المديح ويقول ساخرا :

المجد ؟ انهم يقلدونك أوسمة ، ويقمرؤتك تقريظا ، فتعتقد
واهما انك شيء ذو بال ، بينما أنت لا شيء - أنتم لا شيء . أنتم
جميعا ، يا من هناك ، لا شيء .

کلیمنت جوزیہ اوروکو

(۱۸۸۳ - ۱۹۴۹)

١

الف الكتاب أن يحدثونا كثيرا عن مصورين أوروبيين ذائعي الصيت . أما الحديث عن مصوري أمريكا اللاتينية فقليل . على أن من يتصفح تصاوير أمريكا اللاتينية يدهش مما يصادفه بين جنباتها من ثروة هائلة في الأشكال والألوان والأساليب والموضوعات . وتسترعى الانتباه على الأخص تلك النزعة الجديرة بكل تقدير واكبار التي نجدها في حركة التصوير الحائطي المكسيكية ، ألا وهي النزعة الى جعل « الفن في خدمة الشعب » ولهذا كان من الجدير عندما نتحدث عن فناني القرن العشرين أن نفرد بضع لحظات لفن التصوير في أمريكا اللاتينية ، فننتحدث عن أوروزكو ورفاقه المكسيكيين الكبار .

٢

ولد جوزيه كليمنت أوروزكو في الثالث والعشرين من نوفمبر عام ١٨٨٣ في مدينة « جوزمان » بولاية « جاليسكو » بالمكسيك . وبعد عامين رحلت أسرته الى « جوادا لاجارا » التي بقيت ملاذ أوروزكو الروحي على الدوام . وعندما كان أوروزكو في السابعة من عمره انتقلت أسرته الى العاصمة مكسيكو . وفي طريقه اليومي الى المدرسة الابتدائية كان الصغير كليمنت يقف أمام نوافذ مرسم المصور الكاريكاتيري « بوسادا » . ويمضي الساعات الطوال يراقبه من النافذة وهو يعمل . كان هذا احتكاكه الأول - على حد قوله - بدنيا التصوير .

الأم : كليمنت ، ها أنت تتأخر في العودة الى البيت يا صغيري . لاحظت ذلك في الآونة الأخيرة ، يا ابني .

أوروزكو : اطمئنى ، يا أماء •

الأم : أين تذهب بعد خروجك من المدرسة ، يا كليمنت ؟

أوروزكو : أوه ، هونى عليك يا أماء ، أرى القلق فى عينيك • اننى لا أسلك طريقا سيئا •

الأم : أخشى عليك ، يا ابنى ، فى هذه المدينة الكبيرة •• هذه العاصمة تبتلع الناس ابتلاعا • ويضل الصغار فيها طريقهم •

أوروزكو : لا تخشى شيئا ، يا أماء • خبرينى ، هل تعرفين شيئا عن فن التصوير ؟

الأم : فن التصوير يا ابنى ؟! وماذا أعرف أنا عن هذه الأمور ؟ ربما كان أبوك أكثر علما منى بهذه الأمور ، أما أنا فلا أعنى الا بيتتى •

أوروزكو : أيتها الأم الحبيبة الطيبة ، أعنى الرسوم التى تملأ الجرائد والمجلات التى يحضرها أبى الى البيت •

الأم : أوه ، انها تروق لى ، ولا شك • وأتصفحها بشغف • ولكن ما دخل هذه بأمر غيابك ؟

أوروزكو : سأخبرك ، يا أماء • ذات يوم عند عودتى من المدرسة •• وقفت عند نافذة •• شدنى الفضول أن أرى ماذا يفعل وراءها ذلك الرجل ذو اللحية السوداء المدببة ، والمعطف الملطخ بالألوان •• اقتربت من زجاج النافذة وألصقت أنفى به •• هل تعرفين ماذا كان يفعل هذا الرجل الغريب الجذاب ، يا أماء ؟

الأم : ماذا كان يفعل ، يا بنى ؟! أكان ساحرا يحضر مزائج وتراكيب من أعشاب برية ؟

أوروزكو : كلا ، كلا ، كان ساحرا حقا ، ولكنه لم يكن يحضر العقاقير ، بل كان رساما ••

الأم : رساما ، يا بنى ؟!

أوروزكو : أجل ، أجل ، كان رساما مصورا •• وغرفته مليئة بتصاوير لشخصيات كبيرة مضحكة •• وقفت أمامها مشدوها لغرابتها •• ثم ابتسمت •• واستهوانى الأمر •• وآليت على نفسى أن أعرج كل يوم على تلك النافذة وأطل منها على ذلك العالم السحري •• ووجدت نفسى أطيل الوقوف هناك يوما بعد يوم •• بل اننى أنتزع

نفسى من أمامها يصعوبة .. وليس لى من عزاء سوى اننى سأعود
فى الغد الى هناك ، يا أمام .. أتعرفين من هذا الفنان ، يا أمام ؟!
خمنى ؟! انه رسام نرى رسومه يوما بعد يوم على صفحات الجرائد
والمجلات ..

الأم : أوه ، لا أعرف يا بنى .. قلت لك اننى أتصفح ما يجيى به أبوك
الى البيت من صحف ، دون أن أعير رسومها اكتر اثنا كبيرا ، يا حبيبى ،
لكنى لا أكتمك اننى أسعد بالرسوم ذات النزعة الوطنية ..
الرسوم التى تدعو الى نصره الشعب ضد خصومه ومستغليه .

أوروزكو : اذن ، يا أمام ، لابد أنك قد التقيت بهذا الفنان الذى أحكى
لك عنه على صفحات الجرائد .. أنه رسام الكاريكاتير «بوسادا» .

الأم : أوه ، بوسادا تروق لى رسومه كثيرا ، يا بنى .

أوروزكو : هذا احتكاكى الأول بدنيا التصوير ، يا أمام .. وقد لفت
نظر الرسام المشهور الى .. فابتسم لى .. وربت على كتفى ..
أتعرفين ماذا عرفت منه اليوم ، يا أمام ؟ ان ثمة فصولا مسائية
لتدريس الرسم فى أكاديمية سان كارولوس القريبة ، وقد اعترمت
أن ألتحق بها . هل تعتقدين أنهم سيقبلوننى ؟

الأم : ولكنك صغير السن ، يا كليمنت ، وربما كان ذلك عائقا عن قبولك .

أوروزكو : سأغلب على كل العوائق ، يا أمام .. يجب .. يجب ..
بفضل دعواتك لى .. سأجتاز كل الصعاب .. وألتحق بتلك
الدراسات المسائية .. أليس كذلك ، يا أمام ؟!

الأم : أجل ، يا بنى ، أجل ، وفقك الله ، وأمدك بعونه ، يا كليمنت .

٣

عندما بلغ أوروزكو الرابعة عشرة من عمره بعثت به أسرته
ليدرس الزراعة فى مدرسة « سان جاسينتو » ولكنه لم يكن يريد
أن يصبح زراعيا ، فعاد الى العاصمة ليقضى أربع سنوات فى المدرسة
التجهيزية القومية حيث لفت الأنظار اليه ببراعته الفائقة فى
الرياضيات ، ولكنه كان ما زال يريد أن يصبح مصورا فالتحق

بالأكاديمية ، وبعد وفاة أبيه مضى يكسب قوته ويدبر مصاريفه من عمله كرسام عند أحد المعماريين ثم كرسام فى إحدى الصحف .

أوروزكو : ذكريات قديمة .. ذكريات صباى وشبابى .. عندما وجدت نفسى فى مفترق الطرق .. لم ينتابنى أى تردد .. كنت قد اخترت .. وكان اختيارى لا رجعة فيه .. أرادت أسرتى أن أدرس الزراعة .. أعرف جيدا حاجة بلدى الى الزراعة لكنه يستطيع أن يجد الكثير من الزراعيين بسهولة .. وإذا أصبحت أنا مزارعا فمنذا الذى يمتشق فرشاته وأقلامه ، وينشد نشيد الحرية فى بلادى؟! ربما كنت مخطئا فى نظر أهلى ومعارفى ولكن قرارى كان أقوى من نصيح الناصحين .. عدت الى الدراسة الثانوية .. وبرعت فى الرياضيات .. حتى كان أساتذتى وزملائى يضربون بى المثل فى سرعة التوصل الى الحلول لمسائل الجبر والهندسة .. وبدأت كليات الهندسة بمغرياتها مفتوحة أمامى .. لكنى أعرضت عن كل اغراء .. واستمعت الى ذلك الهاتف الداخلى .. والتحققت بالأكاديمية طالبا منتظما .. لكن الأيام السهلة ما لبثت أن انقضت بالنسبة الى .. عندما مات أبى .. كان على أن أعول أمى وأسرتى .. فاقتطعت من وقتى وراحتى .. والتحققت بأعمال وقتية .. أقيم من أجرها أودى وأنفق على تعليمى .. الى أن قامت الثورة فى بلادى ..

٤

اشترك أوروزكو فى الثورة المكسيكية وتابع عن كثب مراحلها العنيفة المضطربة .. وكانت الثورة بالنسبة له شيئا ملموسا جدا .. وقد أضفت شخصية أوروزكو ذات النزعة العاطفية الرمزية والحماس المتأجج لمطالب الانسان فى الحياة اللائقة الكريمة – أضفت على فنه طابعا خاصا .. وقد قال عنه أحد رفاقه « ان رسوم أوروزكو الكاريكاتيرية العنيفة فى فترة الثورة كانت تهدم السياسات وتبنيها » .

أوروزكو : أجل ، سأجعل فنى صيحة لايقاظ الجماهير حتى تنهض للكفاح سأجعل فنى نداء .. وسلاحا ضد ظروف معيشتها المنحطة .. سأجعله وسيلة لتحرير الشخصية المكسيكية من القيود التى كبلتها بها السنين .

صاحبت الثورة المكسيكية أعمال عنف كثيرة . وبعد اسقاطها لحكم دياز الفاسد الذى دام ثلاثين عاما فى سنة ١٩١٠ ما لبث أن دب فيها الفساد بعد مقتل ماديرنو عام ١٩١٣ على يدى هويرتا ملقية البلاد فى حمام كبير من الدماء . وقد قدر لأوروزكو أن يشهد عن كثب تلك التجربة المريرة ، وقد عبر عنها فى مجموعة ضخمة من الرسوم السريعة المروعة ما بين عامى ١٩١٣ و ١٩١٧ اسمها « المكسيك فى ثورة » .

وخلال فترة خيم الهدوء فيها نسبيا على العاصمة شغل أوروزكو وظيفة مفتش حكومى فى حى الأضواء الحمراء . فبدأ يصور بالألوان المائية مجموعته القوية « بيت الدموع » ، عن نساء الليل والظلام . وقد عرضت هذه المجموعة عام ١٩١٥ فى دار للكتب لكنها لم تسترع الا انتباها قليلا . وقد أساء النقاد فهمها وقالوا عن أوروزكو انه ليس الا رساما كاريكاتيريا . على أن قليلا من رفاقه الفنانين والمثقفين أدركوا على أى حال المأساة التى احتوتها هذه اللوحات والتكنيك الرائع الذى عولجت به . وعندما اجتاز أوروزكو الحدود بعد عامين فى زيارته الأولى للولايات المتحدة مزق مفتش جمارك تكساس الأحرق نصف هذه المجموعة المكونة من مائة وعشرين لوحة بمقولة انها منافية للآداب ولا يليق بها أن تتسرب الى بلاده .

موظف الجمارك : (غاضبا) رحماك يا رب ! يا للعار ! كل هذه التصاوير الفاضحة يا سيد تحملها بين أمتعتك !

أوروزكو : انها شروح أصيلة ونفاذة للحياة ، يا سيدى ، يشرفنى أن أذكرك بأننى مصور فنان ، يا سيدى الجمركى .

الموظف : (ماضيا فى ثورته) كل هذه الأجساد المترهلة .. وهذه الوجوه الملطخة بالمساحيق .. يا سيد .. تسميها فنا .. كل هذا العهر .. تريد أن تهرب به عبر الحدود تحت ستار الفن ، يا سيد .. أنا لا أسمح بذلك .

أوروزكو : (يهدوء وتواضع) سيدى ، انها الحقيقة ذاتها .. انها الوجه الكامن وراء القناع .. والفن يا سيدى هو

الموظف : مرة أخرى تتستر وراء الفن ٠٠ صحيح ان للقاظورات مكانا ولكن ليس هنا ٠٠ هذه مصلحة حكومية ٠٠ ونحن موظفون شرفاء ٠٠

أوروزكو : الجمال ، يا سيدى ، شىء غامض ، خفى غريب ، لا يرتبط بالثراء ، ولا الحب ، ولا السلطان ، ولا حتى بالأخلاق ، هو قيمة مستقلة ، قائمة بذاتها .

الموظف : (باحتقار وتكلف) معذرة ، يا سيد أوروزكو ، سأصاب بالغشيان ، اذا أجلت بصرى فى كل هذه اللوحات . هذه يجب أن تمزق (صوت تمزيقها) وهذه ، يا للقيح ، وهذه ، يا للعار .

أوروزكو : سيدى انك تمزق أعمالى .

موظف الجمارك : اذا أردت أن تخرج بهذه اللوحات فعلينا أن نمزق بعضها ، كم عدد لوحاتك ، يا سيدى ؟ مائة وعشرون كما هو مدون فى اقرارك ٠٠ لكن نصفها غير لائق ٠٠ غير لائق على الإطلاق ٠٠

أوروزكو : أنت على حق يا سيدى الجمركى ، الحقيقة لا ترضى دائما ، بل قد تصدم ، هذه الأجساد المتهنة الممزقة تؤلم لأنها تضع الأصبع على الجرح الملتهب . هذه اللوحات يا سيدى ، هذه الحثالات كما نسميها هي الصورة التى تراها لنفسك عندما تقف أمام المرأة ، أيها الغبى ٠٠

٦

وفى أثناء اقامة أوروزكو بالولايات المتحدة كانت موجة الفن القومى قد ارتفعت الى ذروتها فى المكسيك . ولننتقل الآن الى زملاء أوروزكو ورفاقه . ولنلتق الآن بالمصور ديجو دى ريفيرا الذى كان يتلقى فى هذه الأثناء دراسته الفنية بباريس . انه الاسم الكبير الذى اقترن باسم أوروزكو فى حركة التصوير الحائطى فى المكسيك .

(خطوات)

الزميلة : عزيزى ريفيرا . ها قد مضت على تعارفنا ثلاثة أشهر لم تكف

فيها لحظة عن الاشادة بجمال بلادك البعيدة التي جئت منها ، ولكن حدثني اليوم قليلا عن تاريخ وطنك ومجتمعه .

ريفييرا : تعرفين يا زميلتي الفرنسية العزيزة ان وطني المكسيك أحد بلاد أمريكا اللاتينية . وبلاد أمريكا اللاتينية ذات ماض قريب مشترك . حيث كانت تخضع لاستعمار بعض البلاد الأوروبية . وقد صبح ذلك الاستعمار الأوروبي مجتمعات تلك البلاد بطابع اقطاع القرون الوسطى . وقد صار ذلك الماضى الاقطاعى بمستتبعاته السياسية والاقتصادية هو الدافع لحركات التحرير القومية التي تميز بها تاريخ بلدان أمريكا اللاتينية .

الزهيلة : كان لهذه الحركات التحررية بطبيعة الحال انعكاساتها على فنون تلك البلدان من حيث الشكل والمضمون ، يا عزيزى ريفيرا ، أليس كذلك ؟ هذا ما علمنا أستاذنا باكاديمية الفنون الجميلة . . هنا . . بباريس . . كان يقول لنا دائما ان الفن ، يا أبنائى ، نتاج التاريخ والبيئة ، على الدوام .

ريفييرا : أجل ، أجل ، كما ان بلاد أمريكا اللاتينية ذات تراث لغوى مشترك منحدر عن الاسبانية ما عدا البرازيل حيث تسود اللغة البرتغالية ، وهايتى حيث تسود اللغة الفرنسية . وقد مكن هذا التراث اللغوى المشترك من انتشار الأفكار وذبوعها في بلدان أمريكا اللاتينية دون افضاء بالضرورة الى الوحدة بين أمم تلك البلدان .

الزهيلة : ها قد وصلنا الى مدرج السنة الثالثة . . يا عزيزى ريفيرا . . لكن بقى على ميعاد المحاضرة نصف ساعة .

ريفييرا : أجل ، ما رأيك فى قدح من الشاي يا عزيزتى ، فى مقصف الكلية . آه ، الجو بارد اليوم .

الزهيلة : الجو فى باريس بارد على الدوام فى مثل هذا الوقت من كل عام . . هيا ، نقضى بعض الوقت معا الى أن يحين موعد المحاضرة (بمرح) لا يلتقى المرء بطالب مكسيكى كل يوم ، يا عزيزى ريفيرا . واننى لمتشوقة أن أعرف المزيد من المعلومات عن بلادك .

ريفييرا : حسنا . سأعطيك قدرا لا بأس به من المعلومات عن بلادى ، يا زميلتى العزيزة (مفكرا) دعينى أرى من أين أبدأ . . آه ، الواقع ان أمم أمريكا اللاتينية لم تكن ذات احتكاكات مباشرة وثيقة

ببعضها بعضا الى عهد قريب ، وذلك بسبب صعوبة الانتقال عبر
القواصل الجغرافية العتيدة بينها ، حتى تدخلت وسائل المواصلات
الحديثة متغلبة عليها .

الزميلة : أكان لتلك الحواجز الطبيعية أثرها على حركة الفكر والفن في
تلك البلاد ، يا عزيزى ؟

ويغبرا : أجل ، تلك الحواجز الطبيعية جعلت من الأسر عليها أن تكون
على اتصال بباريس ومديرد أكثر من اتصالها بعضها ببعض . ولذلك
رأينا العائلات الثرية في أمريكا اللاتينية تحت الحكم الاستعماري
الاقطاعي توفد أبناءها ، نظرا لقلّة الامكانيات التعليمية في بلادها ،
الى أوروبا لتلقى العلم . كما كانت تبعث الى أوروبا أيضا في طلب
أحدث الابتكارات في عالم الأزياء والعمارة والآداب والفنون .

الزميلة : وهل أنت أحد أبناء الأسر الثرية في المكسيك ، يا عزيزى
ريغبرا ؟

ويغبرا : (ضاحكا) كلا ، كلا ، أنا شيء آخر . طالب علم . . ومغامر . .
تواقي الى أن أعرف ما لا يمكن لأبناء لأثرياء أن يعرفوه مهما انفقوا من
أموالهم . . اننى أبحث عن نفسى . أريد أن أجِد طريقى ، يا عزيزتى
لم أت هنا لألهو ، لم أت هنا لأحصل على شهادة عالية تؤهلنى لوظيفة
وادعة آمنة .

الزميلة : أستطيع أن أقطع بذلك . الوميض الذي في عينيك ينم عن
عزمك .

ويغبرا : إنه ليس وميضاً في عيني فحسب ، يا عزيزتى ، بل في قلبي .
أيضا . . وفي أعماق شعبي أيضا .

الزميلة : لنعد اذن الى تاريخ بلادك . .

ويغبرا : مع مقدم القرن التاسع عشر بدأت كثير من بلدان أمريكا اللاتينية
تستقل سياسيا عن اسبانيا والبرتغال . على انها ما لبثت أن وقعت
تحت السيطرة الاقتصادية لجارتها الكبرى أمريكا الشمالية . وقد
كان من غير الميسور استبدال التراث الطويل من الثقافة الأوروبية
في يوم وليلة . ومن ثم كان فن أمريكا اللاتينية وأدبها وموسيقاها
خلال القرن التاسع عشر انعكاسات لما هو دائر في أوروبا ، ولكن

بايقاعات أكثر بطلا . وقد نعمت « الانطباعية » على الأخص منذ
 طلائع القرن العشرين بشعبية كبيرة في أمريكا اللاتينية .

الزميلة : آه ، « الانطباعية » التي غطت الحوائط بموضوعات عصرها ..
 غطتها بصور الأسواق ، ومحطات السكة الحديد ، وكبارى السنين
 وضفافه ، والحدائق العامة الخاصة بالناس .. انطباعية مانيه
 وديجيه ورينوار وسيزان وفان جوج ولوتريك .. هؤلاء الذين وجهوا
 أبصارهم الى الأشياء العادية المحيطة بهم بشغف واحترام .. بلا خوف
 أو مواربة .. حتى اذا كانت تلك الأشياء دميمة أو شوهاء .. أولئك
 الذين تمسكوا بان الجمال في الحقيقة الخشنة ، لا في الأكاذيب
 المنمقة .

ريفيرو : ربما .. لكن حكمى على الانطباعيين انهم انزلقوا الى أسلوب ..
 يمكننى أن أصفه .. بأنه أسلوب الترقيع .. أجل ، أسلوب
 الترقيع .. لم يعد أحد منهم ينظر الى الانسان كوحدة مترابطة ..
 والفن الجيد يذكر على الدوام بعظمة الانسان .. وتطلعاته الطموح ..
 وأين ذلك من تصاوير الانطباعيين ؟

الزميلة : تلك الوحدة التي تفتقدتها فى أعمال الانطباعيين ضاعت غن
 الواقع الاجتماعى أيضا .

ريفيرو : أتعرفين من أحب على الأخص من مصوريكم الفرنسيين يا عزيزى ؟
 (بحماسة) كوربيه ! جوستاف كوربيه .. المتوفى عام ١٨٧٧ ..
 المؤمن بالعمال وحركة الجماهير الكادحة .. ليس فى هذا العصر
 من يفوقه .. انه عميق ورصين ورقيق .. كان كوربيه يصور
 الطبيعة والناس .. كان شجاعا ..

الزميلة : ها قد انتقلنا من الحديث عن المكسيك الى الحديث عنك يا ريفيرو
 .. والى الفن عموما .. (ضاحكة) وهذا يذكرنى بمحاضرة الساعة
 العاشرة .. ستبدأ بعد بضع دقائق .. هيا ، يا عزيزى .. هيا ..

٧

ريفيرو : مزحجا بك ، يا عزيزى سيكيوروس ، أيها الطالب النجيب الذى
 جئت تدرس الفن فى باريس .

سيكيوروس : شكرا ، يا ريفيرو ، أيها الطالب المكسيكى المخضرم فى
 مدينة الفنون (يضحكان) تركت القارة الأمريكية كلها وطرت الى

باريس ، ويبدو انك لا تريد ان تغادرها . القيت 'مرساتك هنا مثل سفينة عتيقة استكانت الى مياه الميناء الدافئة الودية (يضحكان) .

ريفيرو : جئت أدرس هنا أيها المواطن المكسيكي . ولكنني لن ألبث أن أفتح جناحي وأطير عائدا الى بلدي الحبيب ، أيها الفتى . وهل ينسى أحد وطنه وأهله ؟ (مستدركا) لكن ، هيه ، انك لم تعرفني بالصديق الذي جاء في صحبتك ، يا سيكويروس !

سيكويروس : انه ليس مجرد صديق ، يا ريفيرا ، انه مواطن لنا ، ورفيقنا في الدراسة أيضا . أرسلته الحكومة المكسيكية في بعثة الى باريس لينهل من مواردها ، ويصقل مواهبه . انه الصديق كارولوس روميرو .

ريفيرو : (مرحبا) أوه ، مرحبا ، بمواطني العزيز . مرحبا بك في مراسم باريس ومعاهدها كلها .

روميرو : شكرا . يا عزيزي ريفيرا على تحيتك وترحيبك . بعد أن كتب للقوى الشعبية الثورية الغلبة والنجاح في بلادنا . ووضعت الحرب الأهلية أوزارها ، كان من حظي أن أكون واحدا ممن اختارتهم الحكومة للدراسة في أوروبا .

ريفيرو : (متنهدا) حرب أهلية دامت عشر سنوات . يا له من كفاح . . . ويا له من صبر وجلد . . . حقا ان الشعوب تصبر على الطغاة ولكنها لا تنسى النار . . . وعندما تأتي اللحظة الحاسمة تنزل بمستعبدتها ضربة قاصمة . . . الشيء الذي أسفت له أشد الأسف ، هو انني كنت بعيدا عن أهلي لحظة انتفاضتهم ضد الطغاة .

سيكويروس : يحلو لي دائما أن أنظر الى الوراء . . . وأنصفح تاريخ وطننا المكسيك يا عزيزي ريفيرا .

ريفيرو : تحكي الصفحات الأولى من قصة المكسيك ، مثل العديد من جيرانها ، قصة رجل قوى يسود طبقة من كبار الملاك الزراعيين ورجال الدين يتحكمون بدورهم في الملايين من الفلاحين الذين يخيم عليهم الجهل والاستعباد .

سيكويروس : وكنتيجة للكفاح الشعبي الذي ولد ثورة عام ١٩١٠ ، بعد عشر سنوات طوال ، استبدل الرجل القوى بعدد من الرؤساء . وكبح جماح رجال الدين ، ووزعت الملكيات الزراعية

على الفلاحين المتعطشين الى الأرض . وأصبح الشعور بالحرية الفكرية والروحية سمة بارزة في الحياة العامة للبلاد .

روميرو : اشتركت خلال الحرب الأهلية كل القطاعات الشعبية في الكفاح الوطني . . حتى طلبة أكاديميتنا . . أكاديمية سان كارولوس للفنون الجميلة بالعاصمة مكسيكو . واذ نجحت قوات ماديرنو في طرد الدكتاتور بروفيرو دياز الذي تقلد السلطة عامي ١٩١٠ و ١٩١١ هب طلبة الأكاديمية وألقوا بالعميد الرجعي خارجا ، ونصبوا محله الانطباعي راموس مارتينيز الذي بادر بالغاء الرسم عن نماذج المصيص ، ووجه الطلبة الى التصوير عن الطبيعة خارج أسوار المرسوم .

ريفيرو : حسنا فعل عميدكم الجديد ، فالفن في حاجة دائما الى الالتقاء بالواقع . . بالنماذج الحقيقية . . وبغير ذلك ليس من السهل على الفنان أن يكون صادقا .

سيكويروس : ولكن مقتل ماديرنو عام ١٩١٣ ما لبث أن عاد فألقى البلاد في حوالى ستة أعوام من الاضطرابات والقلق ، يا عزيزي ريفيرو .

ريفيرو : أجل ، أجل ، يا سيكويروس ، كنت أتابع من هنا مجريات الأحداث في وطننا المكسيك . . وكنت أألم وأشقى لما تنقله الأخبار إلينا عن النكبات التي حلت بقومي وبني بلدي .

سيكويروس : ست أعوام من الاضطرابات والقلق كانت أسوأ من الحرب الأهلية ذاتها . وقد انضم الفنانون أوروزكو وفرانسييسكو جويتيا والدكتور أتيل الى القوى الشعبية النائرة ضد الدكتاتور الجديد هويرتا . وما لبث أن كسب قادة المقاومة الشعبية من الفلاحين أمثال زباتا وبانشو فيلا الاحترام والنفوذ من أدنى البلاد الى أقصاها .

روميرو : وقد انعكست الأحداث في تلك الحقبة النائرة بجلاء وروعة على الرسوم الكاريكاتيرية لجوزيه بوسادا ذى الحنكة في الحرب والفن، وعلى تصاوير الفنان الشاب أوروزكو المتأجج بالوطنية والحماس .

ريفيرو : (باعجاب وفضول) أوروزكو . . سمعت عنه الكثير من المديح والثناء . انه أول من أريد أن أراه عندما أعود الى المكسيك .

سيكويروس : كلمنت أوروزكو . فنان عامر القلب بحب الوطن . . وبحب الانسان . .

دنيا هذا الفنان - ١٤٥

ريفيرو : (بحماس) يجب أن ألتقى به ! والآن ، معذرة ، سأترككما ،
لأنني مرتبط بموعد . (ضاحكا) اليوم ، لبست دماء جديدة ،
أعجبت بى امرأة ، ابتسمت لى ، أهدتني محارة ، (يضحك) وها أنا ،
ذاهب للقائها . طاب يومكما . وسألتقى بكما غدا .

(خطوات مبتعدة)

سيكويروس : (الى روميرو) آه ، أيها الصديق روميرو . ديجو ريفيرا
هذا . فنان ذو قدرة فائقة على الاستمتاع بالحياة . وقد انعكس
ذلك على فنه التفجر بالحيرة والتفاؤل .

روميرو : أراه ذا قوة بدنية هائلة . أستميحك عذرا أن أقول لك ،
يا عزيزى سكيويروس . انه أشبه بمصارع ثيران .

سيكويروس : انه مكسيكى أصيل . تتقد الدماء فى عروقه . ولا يحجم
عن المجاهرة بأرائه حتى فى أصعب المواقف وأخرجها .

روميرو : يبدو أنك تعرفه جيدا ، يا عزيزى سيكويروس .

سيكويروس : ولد ريفيرا عام ١٨٨٦ فى جوانا جواتو بالمكسيك .
ودرس فى ذات المعهد الذى درسنا به . أكاديمية سان كارولوس
بالعاصمة . وهو يهوى المغامرة والترحال . متشوق الى كل
معرفة جديدة . يتكلم بصوت عال . ويضح بالضحك اذ ما راق .
له حديث . واذا ما دخل فى جدل أو مناظرة أمطر خصمه بوابل
من الحجج . عندما بلغ الحادية والعشرين رحل الى أسبانيا ثم
الى فرنسا وبلجيكا وهولندا وانجلترا . وعقب زيارة قصيرة لبلاده
عاد ثانية الى باريس عام ١٩١١ . وانضم الى فنانى مونيرناس الذين
بدأوا يتجمعون تحت اسم « المدرسة الباريسية » . وصادق
موديليانى وبيكاسو وبراك وجرى . وكانت أكبر الأعمال التى أثرت
عليه فى باريس لوحات كل من سيزان وجوجان .

روميرو : انه لشخصية تروق لى . وانى لمتلف الى لقائه غدا .

٨

ريفيرو : تابعت ، أيها الأصدقاء ، منذ أن جئت الى باريس تطور بيكاسو
وبراك وجرى ، لكن دون أن أنضم اليهم - الا أنني أفدت أيضا من.

ابحائهم على أى حال ، اتخذت يا عزيز روميو من « المدرسة الباريسية » موقف التحفظ والملاحظة فحسب . . وأصدقك القول . اننى لا أحس بالارتياح فى الأوساط الباريسية وأنوى أن أعود الى المكسيك . . معتزما أن أستكشف فى القبائل المكسيكية القديمة . لقد انفعلت انفعالا شديدا بالروح الثورية التى اجتاحت بلادى . وكان من شأن ذلك زحزحتى عن طابع المحافظة المقتصرة على الملاحظة . ومتابعة الأحداث دون المشاركة فيها . صدقنى يا عزيز انى استحلت . شخصا آخر . . سألقى بالتيارات التى ألقيت بها فى باريس جانبا . . وسأشرع فى حركة ايجابية تقود الى خلق مدرسة مكسيكية خالصة للتصوير . اننى لا أريد الابتعاد عن الانسان . عن مواطنى وأخى . . مثلما هو الغالب فى الفن هنا الذى جعل من الانسان شيئا من الأشياء . . بل أشد الأشياء عجزا وضالة . . لقد أصبح الانسان فى تصاوير الكثيرين مجرد بقعة من اللون أو خطاما مشوها .

روميو : اختفاء الانسان ظاهرة شائعة فى الفن الاوروبى .

ريفيرو : وأنا أريد أن أبرز قدر الانسان وقدرته على إعادة تشييد يومه .
وغده .

سيكويروس : هؤلاء الأوروييون أصبحوا غير قادرين على التمييز بين الموضوع الكبير والموضوع الصغير . . ان كفاح الشعب هو الشيء الذى سيهز العالم من الأعماق .

ريفيرو : ان الحياة هنا مفتتة أكثر مما يجب . . انها كومة من الشظايا . . ان حضارة أوروبا تتحرك بأسرها منذ أمد طويل . . وبتوتر عنيف . . يزداد من جيل الى جيل . . نحو شيء كأنه الكارثة المحققة . والدمار الشامل .

روميو : هذا ما قاله نيتشه ، أيها الأصدقاء .

سيكويروس : انه لعالم تعس . . انى أعلن ذلك بقوة . . فليس هناك حد . تقف عنده همجية . . هذا العالم . .

روميو : هنا من حولك ، يا ريفيرا ، هنا فى باريس ملايين الناس يقرأون الكتب والمجلات ويستمعون الى الموسيقى بشغف ، ويشاهدون السينما ويرتادون المسارح كل ليلة .

ريفيرو : انتى أرشف هنا تجارب الآخرين .. ويا لها من تجارب ..
 تشرى الروح والفكر .. كل هذه التجارب ستتحوّل ذات يوم الى
 ذكريات .. ولكننى أصارحك القول ، انى أحس فى باريس كأننى غريب
 (يعلو صوته فى انفعال) أتعرف ماذا أريد ؟ أن أحتوى العالم
 المحيط بى .. وأجعله ملكا لى .. من أجل .. ومن أجل كل بنى
 قومى .. وسبيل الى ذلك هو الفن .. (باستدراك وحزم) معاناة
 قوية لا تكفى .. لا بد أيضا من عملية تركيب وتشديد .. لا بد من
 اكتساب شكل موضوعى .. وهذا ما أسعى اليه هنا .. بين كل
 هذه المدارس المحيطة بى . نحن أهل المكسيك عاطفيون .. مفرطو
 العاطفة . لكن الفنان يجب أن يروض عاطفته .. ليبنى عملا فنيا .
 ولا غناء فى ذلك عن الصنعة .

روميرو : ماذا تريد بفنك ؟ ماذا تنتظر من متفرجيك ؟ ما هو الأثر الذى
 تتوقع أن تحدثه فيهم ؟

سيكوپروس : الحق ان هذا السؤال موجه الى كل منا ، يا روميرو .

ريفيرو : سأجيبك أنا .. يجب أن ننمى فى بنى وطننا متعة الفهم ..
 يجب أن ندرّبهم على الاغتراب بتغيير الواقع .. يجب أن تسرى فى
 عروقهم النشوة التى تسرى فى عروق المنتصر على الطغيان .. يجب
 أن نشوقهم الى استكشاف الحقيقة الاجتماعية وسبر أغوارها ..
 يجب أن نخطب العقل والشعور معا .. يجب أن نذكى فى القلوب
 الحماسة للعمل .. وندفع بالأيدى الكادحة الى قمة النصر .. ان
 الفن لازم للفهم .. وللتعبير .

سيكوپروس : أن وظيفة الفن فى مدينة مثل باريس غير وظيفته فى مدينة
 مثل مكسيكو .. ان اختلاف الظروف الاجتماعية المحيطة بالفنان
 تؤثر بالتغيير فى وظيفة الفن .

روميرو : لكن حذار .. هل نحن رومانتيكيون ، بعد كل شيء ؟

ريفيرو : كانت الرومانتيكية احتجاجا ، هذا جمالها .. لكنها اتصفت
 بكثير من القوضى والتخبط .. لأنها تحاشت العقل .. كانت
 احتجاجا لا عقليا .. تطلعا الى الماضى فى شوق وحنين .. أما نحن
 فسنعلى العقل .. وسيكون كفاح الشعب هو موضوعنا الفنى .

سيكوپروس : سنصدر اعلانا بهذه الآراء .. باسم المصورين المكسيكيين
 الذين يدرسون فى باريس .. بل وباسم كل الفنانين المكسيكيين ..
 سنصدر « اعلان الفن المكسيكى » .

(تصفيق)

أيها السادة ، السيد الوزير جوزيه فاسكونسيلوس .. يلقي كلمته .. (تصفيق)

الوزير : (يلقي خطابه) سيداتي ، سادتي ، اننى أعلن بداية عصر جديد للمكسيك .. عصر يسوده حب الثقافة وتمجيد العمل المنجز .. فلقد اختطت وزارتي برنامجا ثقافيا على الفن فيه أن يلعب دورا قياديا . وبفضل الثورة ذاتها باصرارها على التحرر من التبعية الأجنبية ، والنزعة القوية الى الفن القومي يجب أن يلقي فن بلادنا .. أعنى فن المكسيك دفعاته الكبرى (تصفيق) قد تكون بلدان أمريكا اللاتينية الأخرى لا زالت مكبلة بأغلال المدرسة الباريسية سواء فى اتجاهاتها القديمة أو الحديثة ، أما المدرسة الكلاسيكية .. فهى تنطلق .. منذ عام ١٩٢٠ .. بكل قوة لتشديد فن قومي جديد . (تصفيق) ولقد أضفى هذا الأصل التاريخي على الحركة الفنية الحديثة فى بلادنا طابعا تقديميا متميزا ، أرجو أن يضعه الجميع موضع الاعتبار ، فقد قلدت الفنان المكسيكي دورا خاصا . ذا طابع اجتماعي وسياسي . ويهمنى أن أقول لكم ان الثورة المكسيكية لم تمد فنانيها بالانفعالات والايحاءات فحسب ، بل انها تمدهم أيضا بالتسهيلات المالية التى تمكنهم من المضى فى رسالتهم القومية المقدسة فى جو من الاحساس الاجتماعي القوى بالحاجة الى الثقافة والتعليم . هذا ما تخطط وزارتي سياستها على أساسه . لقد قررت الحكومة أن تزود فناني الشعب بالامكانيات المادية التى تيسر لهم الانتاج الخلاق الذى يرقى الى مطالب الشعب الحق .. هذا الشعب الذى يؤمن بان الثقافة ضرورة اجتماعية لابد من ايلائها كل العناية . واننا لنؤمن فى ظل ثورتنا المكسيكية الشعبية بأن تكفل الحكومة الفن العام وتنعده بالرعاية والتأييد . (تصفيق) وأصوات استحسان وتحييد) سيداتي سادتي ، قد تتساءلون ، ماذا فعلنا من أجل الفن العام أو الفن القومي ؟ قد تتساءلون عما قدمناه الى فنانينا الأجلة .. فناني الشعب ؟ أو بعبارة أخرى ما هى صور الرعاية الرسمية للفن فى بلادنا ؟ (همهمات) وهى أنا أعلن لكم نمودجا مما نعتزم أن نعمله . نمودجا من برامج الرعاية التى آليناها على أنفسنا . ان الحوائط فى الكنائس التى حولت الى

مدارس ومعاهد تعليمية نضعها تحت تصرف المصورين جويزيرو
ومونتيجرو ، ومن ينضم اليهما من المصورين . وفي الوقت ذاته
منحنا مساحات أوسع من الحوائط والأبنية العامة لفريق آخر من
المصورين تحت امرة المصور ريفيرا . وسيبدأ ريفيرا . وفريقه
بتزيين الحوائط في المدرسة التجهيزية القومية . ومن ضمن هذا
الفريق المصورون شارلو وسيكويروس وفيرناندو ليل وفيرمين
ريفويلتاس ورامون الفادي لاكانال . وكلهم من المصورين المشهود
لهم بالكفاية والوطنية . (مهمات) أما جوزيه كليمنت أوروزكو
فقد أثر أن يعمل بمفرده منعزلا عن الآخرين . وقد أجبناه الى
طلبه .

١٠

المصور (١) : استمعنا كثيرا الى ريفيرا ورفاقه . أما جوزيه كليمنت
أوروزكو . فهو فنان قليل الكلام . صموت في كثير من الأحيان
ولا يلجأ في مثل هذه الاجتماعات والندوات الى استعراض بلاغته
الكلامية . بل يلزم السكوت ويستمع .

المصور (٢) : انه فنان مختلف عن زميله ريفيرا اذن .

المصور (١) : أجل ، انه لا يعتقد ان النظرة التفاضلية تتفق مع الحقيقة
على الدوام . ومن ثم لا نجد في فنه تلك الأنماط الزخرفية ذات
الطابع الغنائي أو الخطابى التى نراها عند ريفيرا .

المصور (٢) : وكيف اذن يعبر عن ثورتنا ، يا عزيزى ؟

المصور (١) : انه ينطلق بفنه ليعبر عن الثورة كصرخة ألم واحتجاج على
ما ارتكبته الرجعية في حق شعبه من جرائم وآثام مندفعاً نحو
تعبيرية عارمة . وقد لا تصدق يا عزيزى ، أن . . .

المصور (٢) : ماذا ؟

المصور (١) : قد لا تصدق أن أوروزكو يعتمد فيما ينتجه من لوحات
حائطية ضخمة على ذراع واحدة ، أما ذراعه الأخرى فهي مبتورة
(باعجاب) وعاليا فوق المنصة يقف المصور ذو الذراع الواحد
والألوان والفرشات وسائر اللوازم الى جواره . وأينما جالت تلك

الذراع الواحدة الموهوبة ، سواء على الحوائط العالية أو على بطون القباب المقوسة تنتج ما ليس في مقدور حتى من وفر له القدر ذراعيه الاثنتين .

المصور (٢) : اذن ، فهو يصور كل تلك التصاوير الحائطية على الأبنية العالية بذراع واحدة ! ! لعمري أنه لعمل شاق لا يقدر عليه الا من كان موفور النشاط ، متحكما في أمور صنعتته . ولكن ألا تعرف كيف فقد هذا الرجل الموهوب ذراعه ؟ أهو اهمال والديه ؟

المصور (١) : لقد أضفت الحكايات التي نسجت حول أوروزكو على هذا الفنان أهمية اسطورية . وذهبت واحدة من هذه الحكايات الى أنه انما فقد ذراعه في إحدى المعارك الثورية . كما حلا لرواية أخرى أن تذهب الى انه فقد ذراعه بينما كان يتبارى انصار «زاباتا» وانصار « فيلا » في القاء القنابل اليدوية . بينما الواقع أن أوروزكو فقد ذراعه في سن مبكرة عندما دفعه حب الاستطلاع الصبياني الى القيام بتجربة كيميائية على قدر من الخطورة .

المصور (٢) : وماذا يقول أوروزكو عن ذلك ؟

المصور (١) : يقول هو ذلك بكل بساطة « كانت حادثة عادية . . مثل أية حادثة أخرى ، .

١١

عندما عاد أوروزكو عام ١٩٢٢ الى العاصمة مكسيكو كانت الثورة الدامية قد وضعت أوزارها . وكان الجو مشبعا باعلانات الفن ، وكانت الحكومة قد بدأت برنامجا فنيا واسعا تحت امرة وزير الثقافة جوزيه فاسكونسيلوس الذي دعا الى بعث الفن القومي ، والنهوض به نهضة رائعة . وقد لبى النداء الفنانون من كل صوب وحذب ، وعاد اولئك الذين كانوا يتلقون دراساتهم في أوروبا أمثال ريفيرا وسيكويروس على عجل الى وطنهم . وقد قدر في خضم هذه الحركة الفنية المتدفقة للتصوير الحائطى أن يبلغ الذروة تحت قيادة أوروزكو وريفيرا . . وتآلف « اتحاد المصورين والمثالين » الذي ذاع صيته منذ انشائه عام ١٩٢٢ وانضم اليه كل المصورين والمثالين المعروفين . . وباركته وزارة الثقافة ووافقت

على منح المصورين أجورا يومية على أساس المساحات المنجزة كل يوم . وبدأت حركة من التصوير الحائطي في خدمة الأيدولوجية الشعبية ، وأعطى الفنانون مساحات شاسعة من الحوائط ليصوروا عليها ما شاءوا من الموضوعات . وبالطبع كان المحكمون المحافظون يعترضون على بعض ما يصور ، ويدخلون في مناقشات حامية الوطيس مع المصورين كانت تنتهي في كثير من الأحيان بأن تغلب الآراء والاعتبارات غير الفنية ، فتشطب بعض التصاوير التي تعد متطرفة أو متحررة أكثر مما يجب . ولكن على أى حال فقد خُطت الحركة خطوات جبارة الى الامام .

١٢

ويغير : نحن « نقابة المصورين والمثاليين » اتحاد يعتبر نفسه جزءا من الحركة العمالية . نحن اذن عمال نكسب خبزنا بعرق جبيننا وبكد سواعدنا . وتتولى نقابتنا تمثيلنا في روابطنا مع الحكومة . . . أن الفكرة الأصولية لاتحاد المصورين والمثاليين المكسيكيين قائمة على أن « مبدأ الفن للفن » هو مبدأ عفا عليه الزمن ، وثبتت عدم كفايته ، وان الفن — أو على الأقل فننا نحن — لابد أن يكون في خدمة الشعب .

سيكويروس : أن « فن الشعب للشعب » يعبر عن شيء مشترك بين الناس لذا فهو يصور أفكار الجماعة . . . آمالها . . . تطلعاتها . . . وعواطفها وأحاسيسها . . . أما « الفن للفن » فهو يقود الى الفراغ . . . وينمى السلبية مع الزمن . . . وينتهى العطاء الفني بذلك الى أعمال متهاففة لا اثر لها . . . باهتة شاحبة . . . وينتهى الفنان الى استعلاء أرستقراطي على الجماهير العادية .

ويغير : اننا لا نريد الابتعاد عن الانسان . . . اننى أريد الالتصاق بالانسان . . . بمواطنى وأخى . . . اننا لا يجب أن نتجاهل الانسان مثلما هو غالب فى « الفن الرأسمالى » الذى جعل من الانسان بدوره شيئا من الأشياء .

جويريرو : بل جعل منه أشد الأشياء عجزا وضالة . . . لقد أصبح الانسان فى تصاوير الكثيرين المحدثين بقعة من اللون أو خطاما مشوها .

سيكويروس : حقا ان اختفاء الانسان ظاهرة شائعة فى « الفن الأوروبى » .

أيها الزميل العزيز جويريرو وأنا أريد أن أبرز قدر الانسان وقدرته
على اعادة تشييد يومه وغده ..

ريفيرو : كلنا هنا يريد أن يبرز قدرة الانسان العامل على تشكيل مصيره ،
يا عزيزى سكيوروس .

سكيوروس : ان فنى هو تعبير دائم عن الاهتمام العميق بآلام الشعوب ،
ومعاناتها .

ريفيرو : هذا ما أبرزته يا سكيوروس فى أقوى لوحاتك .. تلك المسماة
بحق « أصداء صرخة » .

سكيوروس : أجل . ان لوحتى هذه ، بل ولوحاتى كلها احتجاج مبرح
ضد الحروب التى تدمر الحضارة ، وتلقى القنابل على الأطفال
الأبرياء . لقد عانيت ، أيها الرفاق ، أهوال الحرب الأهلية ،
وعانيتها عن كذب منذ سن السادسة عشر عندما التحقت عازف
طبل فى جيش التحرير المكسيكى . وعندما وضعت الثورة أوزارها
كنت قد بلغت رتبة الضابط . واذا كنت قد حصلت على منحة
لدراسة الفن مدة عام فى أوروبا فقد عدت الى بلادى لأساهم فى
حركة التصوير الحائطى الكبرى .. هذه الحركة التى نساهم فيها
الآن جميعا أيها الرفاق . واسمحوا لى أن أحدثكم عن « الواقعية
الديناميكية » وعن « الفن القومى العام » .

جويريرو : حقا ، يا سكيوروس أنت صاحب أسلوب جديد تماما لعرض
المعاني الاجتماعية فى الفن .

ريفيرو : هيه ، أورو زكو ، هل تتابعنا فى الحديث ، يا رجل ؟ هلا أدليت
بكلمة فيما نقول .

أورو زكو : أتابعكم كلمة كلمة . لكننى أفضل أن أنصت فى كثير من
الأحيان (ضاحكا) أحب أن أستخدم أذننى أكثر مما أستخدم
لسانى ، يا ريفيرا . وانى لأقول لك من منا لا يريد أن يربط فنه
بالثورة ، فيتخطى بذلك انعدام المغزى ؟

ريفيرو : اننا نؤمن بقدرة الشعب على تغيير أوضاعه . اننا نؤمن بان العالم
يمكن أن يتغير ويصبح أفضل مما هو عليه . اننى أعرف ان كل
سؤال. يوصل الى جواب ، وان كل جواب يوصل بدوره الى سؤال

آخر .. ولكن ذلك لا يهم . فأنا لا يعني أن أبحث عن الجواب النهائي . اننى أومن بالتقدم . هذا كل ما فى الأمر .

اوروزكو : دعنى أقول لك انى أكثر تواضعا فى عقيدتى . اننى أومن بان أمورا كثيرة ستتكرر .. وان وراء كل أمل جديد خوفا جديدا .. فهل يمكننا أن نمضى فى الأمل .. وأن نتخطى كل المخاوف أيضا ؟

سيكويروس : دعونى أحدثكم عن « الواقعية الديناميكية » دعونى أحدثكم عما أعنيه « بالواقعية الديناميكية » اننى أقصد بذلك أسلوبا جديدا أضع بمقتضاه الشكل الانسانى فى وضع متحرك ، وذلك من خلال تقسيمات ميكانيكية متنوعة .. وفى سبيل ذلك .. فى سبيل « الواقعية الديناميكية » أبتكر وسائل شتى لتكرار أجزاء معينة من الوجه أو الجسم حتى تبدو تلك الأجزاء حتى يبدو الكل للناظر انه يتحرك .. ولا يهدأ له قرار .. وحتى يمكن النظر اليه من أية زاوية دون أن يفقد مفهومه ، وبحيث يحس الناظر انه فى الحائط ذاته .. أجل فى الحائط ذاته .. ولا يتطلع اليه من بعيد فحسب .

جويريرو : وماذا تعنى « بالفن القومى العام » يا سيكويروس ؟

سيكويروس : أيها السادة ، ان اللوحات الحائطية لا يجب أن تصور لأماكن مقفلة لا تقع عليها الا عيون قلة من الناس ..

ديفيرا : صدقت ، أيها الأخ سيكويروس ، أننا لا نؤمن بالفن للخاصة ، اننا نؤمن بالفن للقطاعات العريضة من الشعب .. اننا نؤمن بالفن للشعب كله .

سيكويروس : حقا ، يجب أن يكون الفن عاما .. فى متناول الجميع .. وتراه الجماهير الفقيرة .. وفى سبيل نشر فكرتى .. بل فكرتنا جميعا عن « الفن العام » فاننى أسعى الى البحث عن خامات أطول بقاء .. وأدوات ملائمة لاستخدامها .. أتعرفون أيها الزملاء فيما أفكر ؟ اننى أتجه الى أن أصور لوحاتى الحائطية بمادة «البيروكسلين»

جويريرو : أهى مادة من صنعك يا سيكويروس ؟

سيكويروس : أجل . أنها مادة تتوافر فيها متطلبات التصوير الحائطى . :
فهى مادة أطول بقاء . ويمكن رشها على المساحات الحائطية العريضة .
بواسطة رشاش مناسب . . أعددت تصميمه بنفسى وأنى لأدعوكم الى أن تجربوا هذه المادة .

جويريرو : ابتكاراتك هذه يا سكويروس ، نافعة لمركتنا الفنية جدا .

سيكويروس : أتعرفون أيها الأصدقاء ، ماذا يدور بخلدى ؟ أتعرفون أى مشروع أفكر فى تنفيذه ؟ سأنشئ العمل اللازم لانتاج الخامات اللازمة لكم قريبا .. وعلى وجه التحديد فى عام ١٩٣٣ .

ريفيرو : دعواتنا لك بالتوفيق ، أيها الرجل . أنت شعلة من النشاط .. وزعامتك فعالة فى اتحاد المصورين والمثالين المكسيكيين .. منذ عام ١٩٢٦ .. ومن أشهر لوحاتك الحائطية فى بلادنا لوحتك « الديمقراطية الجديدة » بسرائى الفنون الجميلة العاصمة .. وعدة لوحات أخرى باتحاد عمال الكهرباء بالمدينة الجامعية ، وبمعهد الهندسة ، وبمستشفى الامن الاجتماعى .. وغيرها من المباني العامة .

جويريرو : وفى رائعتك بمكتبة اسكويلا مكسيكو بشيلي نراك تصور يا سكويروس الحوائط والسقف معا .. مستعينا بنظرياتك الديناميكية .. تصور أشخاصا ذوى وجوه متعددة مستقاة من التاريخ القومى للمكسيك وشيلي .

سيكويروس : أيها الأصدقاء ، ان الفن يجب أن يعبر عن روح العصر الذى يعيش فيه الفنان . ومن ثم - سواء أكان الموضوع حادثة راجعة الى مئات السنين أو حادثة وقعت منذ بضع ساعات - لن يكون الفن فن الماضى أو الحاضر ، بل هو على الدوام فن كل الأوقات والأزمان .

أوردوزكو : يجب أن نضع فى الاعتبار أيضا أن الفن مستوى لا يمكن النزول عنه .. هناك حدود ثابتة لا تتغير .. والا فلماذا أمكن فى القرن العشرين أن نعجب بنقوش ما قبل التاريخ مثلا ؟ هل تعدى النحت الحديث النموذج الاغريقى مثلا ؟ ما الذى يجعل هذه الأعمال الفنية الغابرة ، أيها السادة ، ماثله فى ذوقنا العام حتى الآن ؟ انه الصديق .. أجل ، انه الصديق .. انه الارتباط الوثيق بحقيقة اللحظة التى نبت فيها .

جويريرو : ان كل فن وليد عصره .

أوردوزكو : لكن الفن الخالد يمضى الى أبعد من اللحظة التى ولد فيها . أنه يحيل اللحظة العابرة الى لحظة انسانية .

ريفيرو : لا يمكن لأحد أن ينكر أن كلامنا يحتفظ في داخله بأشياء قديمة .
بل موعلة في القدم . . لازلنا تحدث أثرها في أعماقه . . ثم تقفز
الى أعماله ومنهجه .

جويريرو : اسمحوا لي هنا أن أشير الى فن زميلنا روفيو تامايو كدليل على
صدق ذلك . تعرفون أيها الاصدقاء أن تامايو ولد عام ١٨٩٩ في
أوكساكا بالمكسيك من أبوين من الهنود الحمر . والتحق في شبابه
بأكاديمية سان كارولوس للفنون الجميلة . . ولكن أصدقكم القول
كانت لديه الفطنة لأن يتبين منذ سنين مبكرة أن الفن المكسيكي القديم
أكثر اقترابا الى التصوير التقدمي الحديث من تلك التعاليم التقليدية
التي كانت تدرس له في أكاديمية سان كارولوس الرسمية . .
ومن ثم اتجه الى التعمق في دراسة فن القبائل المكسيكية القديمة :
المايا والأزتيك والتروسكان والمكستيك . . وغير ذلك من القبائل
القديمة . ومن بينها أيضا القبيلة التي ينحدر منها وهي الزابوتيك .
كما لم يأل صديقنا تامايو جهدا أيضا في الاطلاع على فن مصوري
الطليعة الفرنسيين ، وذلك في المجلات والكتب والمطبوعات وفي
الأصول القليلة التي تصل المكسيك .

ريفيرو : لما كان تامايو مصور لوحات متوسطة الحجم أصلا فقد أمكن للعالم
خارج المكسيك أن يستمتع بإنتاجه الرائع . ثم انه قد رأى في
طلائع الثلاثينات ان من صالحه أن يرحل الى الولايات المتحدة سعيا
وراء الرزق . . وهناك أيضا زادت احتكاكاته المباشرة بالفن المعاصر
من خلال المعارض العديدة التي يقيمها متحف الفن الحديث في
نيويورك .

سيكويروس : لقد دعت حكومتنا أخيرا ليشغل مكانه بيننا . وقد كلف
رسميا بأن يصور الى جوار ريفيرو وأوروزكو على حوائط سراي
الفنون الجميلة ، مما يعد اعترافا مشرفا بعبقريته ، وجوازا لدخول
محراب الفن المكسيكي . أتعرفون اسم اللوحة التي عرض أن
يصورها على حوائط سراي الفنون الجميلة ؟ ان اسمها يدل على
ما سيكون عليه مضمونها ، أيها الزملاء . انها ستكون « مولد
الوطنية » .

جويريرو : كل هذا حسن ، لكن الذي كنت أود أن أقوله في هذا المقام
على الأخص أن تامايو قد وفق بين المضمون الكلاسيكي المكسيكي
البدائي وبين استخلاصه الذاتي لما يمكن أن يكون عليه الفن التكعيبي
من ديناميكية وبين ألوانه الدافئة التي لا مثيل لها .

سيكيروس : ما رأيكم أيها الأصدقاء في هذه الفكرة التي دازت بخلدى الآن ؟ ما رأيكم أن تصدر جريدة تكون لسان حالنا .. نحن اتحاد المصورين والمثاليين المكسيكيين . جريدة تتحدث عن فننا وأهدافنا وآرائنا في الاجتماع والسياسة ؟ ما رأيك يا ريفيرا ، وأنت يا جويريرو ، أن تنضمنا الى فوراً لتكون مجلس التحرير ، ونسعى لدى السلطات لاستصدار الترخيص اللازم لها ؟

ويفيرا : ستكون هذه المجلة هدية طيبة الى قناني وطننا جميعا . ولكن ماذا نسميها ؟ هل لديك اقتراح بذلك ؟

سيكيروس : دعنى أرى (لحظة تفكير) آه ، ما رأيكم ؟ سنسميها « المنجل » أجل « المنجل » المنجل .. هو عنوان الحصاد .. هو عنوان العمل وثمار العمل .

جويريرو : على بركة الله ، ستكون هذه مجلتنا .

ويفيرا : وسيتنشر أفكارنا عن الفن فى خدمة الشعب .. وائنا لندعو الجميع للانضمام اليها فى تحرير هذه الجريدة . هل تنضم اليها يا أوروذكو ؟

أوروذكو : اننى أمنحكم تأييدى .. على انه يجب أن نعترف جميعا - على أى حال - بأن أى فن ينبع عن عاطفة صادقة ، ويصاغ وفقا لأعلى مستويات الصنعة لابد أن تكون له قيمته الجمالية ومعناه الأخلاقى الرفيع .

١٣

فى السنوات الخمس الأولى للثورة المكسيكية ، بدأ الدكتور أتل وروبيرتو مونتينجرو حركة لتنمية الفنون الشعبية . وقد بلغت هذه الحركة ذروتها بفضل موجار الذى صمم باليها مكسيكيا خالصا لانا بافلوفا وأقام فى متنزه شابولتييك الجميل بالعاصمة مكسيكو مهرجانا ضخما للموسيقى والرقصات المكسيكية الشعبية .. ومنذ عام ١٩٢٣ بدأت تظهر الطلائع الأولى لانتاج مصورى المدرسة المكسيكية على حواظ الدور العامة فى العاصمة . وبخاصة زخارف كارولوس ميريدا بمكتبة الأطفال بالأمانة العامة لوزارة التربية

والتعليم ٠٠ وقد ولد ميريدا من أبوين من قبائل المايا وعمل في باريس مع موديليانى وبيكاسو ٠ وبقوة لا تقاوم مضى ينمى الأصول البدائية العريقة لأسلافه من القدامى مما يعد الخدمة الحقيقة التى قدمها هذا الوافد من جواتيمالا للحركة المكسيكية المتحررة من النفوذ الأوروبى ٠ وتنم تصاويره عن رقة الخط وسحر اللون مع الجميع بين بدائية فن المايا والأناقة الباريسية ٠ ويذكرنا اللون عند ميريدا بالطابع الزخرفى البراق لتصاوير الوحشيين المعاصرين. بينما تذكرنا كثير من تبسيطاته للأشكال بالتكعبية الحديثة ٠٠

كان الفن فى نظر ريفيرا ورفاقه أداة تكرس للدفاع عن الإصلاحات الاجتماعية والتقدم الاجتماعى ٠ انه أداة دعاية للمثل العليا للثورة وما حققته بل وما ستحققه فى المستقبل ٠ وقد يكون من الصعب على من لا يعرف دقائق التاريخ المكسيكى أن يفهم مضمون تلك اللوحات الحائطية التى جعلها ريفيرا ورفاقه مرتبطة كل الارتباط بتسجيل أحداث الثورة والدعاية لأهدافها ومبادئها ، وبتصوير ما حققته من إصلاحات ، وما تطمح الى تحقيقه من تحسينات اجتماعية ٠ ومما لاشك فيه أن إحدى الخصائص البارزة فى فن ريفيرا على الأخص انه أراد أن يكون وأن يبقى فناً جماهيرياً ٠ ومن ثم كانت موضوعاته وألوانه وتصميماته ذات هدف واحد ، هو مخاطبة الجماهير ٠ وقد عني ريفيرا بأن يخاطب العامة وأن يلبي احتياجاتهم العاطفية ولم يكن يكثر كثيراً بالخاصة ٠ على أنه وإن كان قد فضل أن يخاطب الجموع الشعبية إلا أنه لم يفغل أن يخلق الأسلوب المناسب ليفرغ فيه ما يريد أن يقوله لتلك الجموع ٠٠ وقد توفي ديجو ريفيرا عام ١٩٥٧ تاركاً على حوائط الأبنية العامة فى عاصمة بلاده ميكسيكو وفى سان فرانسيسكو وديترويت ونيويورك ثروة فنية ضخمة ٠ وعلى الأخص على حوائط سراى الفنون الجميلة وفندق البرادو والقصر الأهلى ومعهد أمراض القلب ٠٠ فى عامى ١٩٤٣ و ١٩٤٤ ٠٠ واستاد الجامعة فى عامى ٥٢ ، ١٩٥٣ ٠٠ ومستشفى الأمن الاجتماعى ٠٠ ما بين عامى ١٩٥٢ و ١٩٥٥ ٠

١٤

جويريرو : مرحباً بك يا عزيزى أورو زكو فى مقر تحرير مجلتنا ٠ لم نرك منذ وقت طويل ٠

أوروزكو : آه ، يا عزيزى جويريرو ، أنت تعرف أننى كنت مشغولا جدا
 هذه الآونة الأخيرة . . فبعد لوحاتى الحائطية الأولى بالمدرسة
 التجهيزية القومية بالعاصمة كلفت بلوحات حائطية أخرى فى المدرسة
 الصناعية فى اوريزابا ، وأخرى بمبنى الجمارك هنا فى العاصمة .
 انهمكت فى لوحاتى هذه وحاولت أن استخدم فيها الرمزية كأداة
 للتعبير عن الموضوعات الثورية . وددت ان تأتى لرؤية هذه اللوحات
 يا عزيزى جويريرو . أنت تعرف الجهد الكبير الذى يستنزفه
 عمل هذه اللوحات . . وبخاصة أن مسئوليتنا فى هذه المرحلة
 الحاسمة من تاريخ بلادنا مسئولية مضاعفة يا صديقى .

جويريرو : هيه ، قل لى ، يا أوروزكو ، هل تتابع المقالات التى ننشرها
 فى « المنجل » ؟ آه ، أعرف ، أعرف ، ستقول انك غارق فى عملك .
 . . ولكن ما رأيك فى هذه المقالة . . ستكون افتتاحية العدد
 القادم .

أوروزكو : اعطها لى . اقرأها .

جويريرو : سأقرأها عليك . . استمع الى . . سأختار منها بعض الفقرات.
 الهامة . . ان الواقع الهامد الذى لا حراك فيه لا يمكن أن يعنى
 فنانا جادا . وقد كان كل من عرفهم التاريخ من الفنانين الواقعيين
 المبدعين من أبرع محلى الواقع ونقاده . . حتى لو لم يتنبهوا هم الى
 ذلك . ان مراقبة الواقع وتأمله يثبت للفنان الجاد ان هذا الواقع
 متجه الى تحقيق انتصار القوى الشعبية العاملة . . ولهذا فان
 لو لم يتنبهوا هم الى ذلك . ان مراقبة الواقع وتأمله يثبت للفنان
 الجاد انه متجه الى انتصار القوى الشعبية العاملة . . ولهذا فان
 الفنان الجاد عندما يصوغ عمله الفنى يجب أن يضع ذلك الأمر
 فى الحسبان . . حتى يأتى عملا واقعيا حقا . . عملا صادقا وغير
 مناف للواقع فى مساره التاريخى . . ويجب أن يقوى من جانبه
 الاحساس بذلك الاتجاه . . وأن يثبت فى عقول المواطنين وقلوبهم . .
 للفنان أن يحلم . . هذا حقه المباح له . . ولكن أحلامه يجب أن
 تكون محكومة بتيار الواقع . . والا كان فنه مجرد أكاذيب . . وفرق
 بين الاكذوبة والحلم . . ما رأيك يا عزيزى أوروزكو فى هذا ؟

أوروزكو : ان الفن فى الحق توفيق بين متناقضات الواقع واللاواقع ، بين.
 العقل والخيال . . هل أنتم متنبهون الى هذه الحقيقة ؟

جويريرو : ميمك ، تتعرض المقالة لهذه النقطة ، فهى تقول : اننا لا نصور
 الواقع . ان أخذ كل القيم . . كل جزئيات الواقع بذات العناية

والاعتبار ليس فنا واقعيا بحال ٠٠ انه مجرد « طبيعية » سوقية ٠٠ يرفضها الفنان الواقعي الحق ٠٠ اننا يجب أن نقوم بعملية انتقاء ٠٠ ان الواقعية اذن هي القيام بعملية انتقاء من زاوية ما هو أساسى فى نظر المبادئ الموجهة ٠ اذن ، عليك أيها الفنان أن تنتقى من الواقع ما يوضح ان الرجعية تتحطم ٠٠ وان الانسانية تسير فى طريق النمو ٠٠ ليس عليك أن تزين الانسانية ٠٠ بل عليك أن تبين انها تنمو من خلال المعارك ، والعمل الشاق ، والعرق ٠٠

أوروذكو : اننا بانتصاراتنا الشعبية قد وضعنا اليد على نبع الحقائق الطلية ٠٠ ولو سمح للفن أن ينمو نماء عضويا باعتباره توفيقا دياكتيكيا بين الواقع والخيال لسار كل شيء على ما يرام ٠٠ ولكن تندخل فى الحياة اليومية العملية الكثير من العوائق الكثيلة بخنق الفن وأمانته ٠٠ وفى مقدمة ذلك فرض أفكار لا جمالية مسبقة على ما يجب أن يكون عليه مفهوم الفن ٠

١٥

مضت الثورات السياسية والفكرية والاقتصادية تترى فى أمريكا اللاتينية متسمة باتجاه قوى نحو قومية وطيدة الأركان ، وبتحول تدريجى من مجتمع زراعى متخلف الى مجتمع صناعى تقدمى ٠ وتختلف مدى التغيرات التى تحدث فى كل بلد تبعاً لظروفه الخاصة التى تحدد بالتالى طبيعة البعث الفنى فيه ومداه ٠ وقد أصبح هذا البعث الفنى على غاية من القوة بصفة عامة ، واتسم بالربط بين النزعات التقدمية التعبيرية والتجريدية وبين الكثير من التقاليد القومية البدائية ٠ ولعل أكثر بلدان أمريكا اللاتينية اسهاماً فى النهضة الفنية هي المكسيك ٠ وفن التصوير المكسيكى يتسم بأنه فن تصوير حائط على الأخص ٠ وتعجز المستخرجات المصورة لهذه اللوحات الحائطية عن اعطاء فكرة كاملة عن مساحة تلك اللوحات التى يتوقف كبرها على مساحة الحوائط التى ترسم عليها ٠ وربما كانت المدرسة المكسيكية للتصوير أكثر المدارس المعاصرة ربطاً بين أحداث التاريخ القومى والانتاج الفنى ٠ ورغم أن ثمة كثيرين يعتبرون المدرسة المكسيكية مدرسة غير حديثة أو غير عصرية الا أن ذلك ليس صحيحاً ٠ فقد تلقى ديجو ريفيرا أشهر مصورى المدرسة المكسيكية تعليمه الفنى فى باريس واستخدم منهج

الانطباعيين الآخر معتمدا على رسم ذى بعدين . أما جوزيه كليمنت أوروزكو أستاذ المدرسة الأعظم فهو مثال بارز للاتجاه التعبيري بمفهومه لدى مدرسة « الجسر » الألمانية . كما ان روفيو تامايو أحد الأربعة المكسيكيين الكبار تأثر بتقاليد جورج براك وغيره من أساتذة المدرسة الباريسية الحديثة . أما دافيد الفارو وسيكويروس فيعكس أشكالا ديناميكية ثلاثية الأبعاد متأثرا بالمدرسة المستقبلية . ويمكن القول بصفة عامة أن ريفيرا وأوروزكو وتامايو وسيكويروس هم نتاج الثقافة الأوروبية على نحو أو آخر ، ولكن منظورا إليها بعيني أمريكي لاتيني .

١٦

جويريرو : يا الهى . ان من يرى لوحاتك هذه يا أوروزكو يكاد يجزم انك مصور تعبيري .

أوروزكو : أجل يا عزيزى جويريرو ، يمكننى أن أصف نفسى بلا تردد كبير باننى مصور تعبيري على الأخص . واذا سألتنى سائل عن التعبيرية فأننى أقول ان التعبيرية اتجاه دائم فى الفن ، يزداد ظهوره حدة فى أوقات الأزمات الاجتماعية أو القلق الروحي . وقد وجدت التعبيرية لذلك أرضا خصبة للنماء والازدهار فى عصرنا المضطرب .

جويريرو : أخشى يا صديقى أن أقول ان النقاد فى أول الأمر . . أو الكثير منهم على الأقل . . عجزوا عن تقدير القيمة الفنية للتعبيرية . حتى التقدير . . قالوا انها مجرد انفجار عاطفى مدمر للوعاء الفنى . . للأصول المرعية منذ عصر النهضة .

أوروزكو : الواقع ان هناك على الدوام . وجهتى نظر متعارضتين : الأولى تركز اهتمامها على الشكل الجمالى ، والثانية على المضمون العاطفى والنفسى والفكرى .

جويريرو : يحمل هذا التعارض الى الأذهان التعارض القديم بين الكلاسيكية والرومانتيكية .

أوروزكو : أجل ، أجل ، والتعبيرية هى فى الواقع الصبورة الحديثة

لرؤى انتيكية مطبوعة بطابع الفاجعة بالنظر الى الشعور بالقلق الذي يصطبغ به زماننا .

جويريرو : وهل للتعبيرية مغزى ودلالة في الفن الحديث ؟

أوروزكو : انها يا عزيزي جويريرو تعنى الافصح عن أحاسيس داخلية . وعلى أساس اعلاء الافصح عن الأحاسيس الداخلية قامت مدرسة بأسرها في الفن الحديث أطلق عليها اسم « التعبيرية » . ان الوجود كله في التعبيرية امتداد لروح الفنان ونفسيته . الفنان مركز الكون . والكون كله تابع منه . أو ان شئنا الدقة يكون تصور الوجود كله في التعبيرية نابعا من أعماق الفنان .

جويريرو : التعبيرية اذن ليست موضوعية بل ذاتية . على خلاف الانطباعية التي هي موضوعية قبل كل شيء .

أوروزكو : هذا هو لب التعبيرية ، يا صديقي . ولا يبدأ استيعاب الفنان للوجود في ظلها من اللحظة التي يخط فيها خطوط لوحته أو يضع عليها لمسات فرشاته ، بل انه يكون قد استوعب الوجود وأحس به من قبل .

جويريرو : لهذا اذن فان الصورة الفنية عند المصور التعبيري ليست نقلا للواقع الخارجي ، بل هي افراغ لما في أعصاب الفنان من شحنة عاطفية متولدة عن انصهار الوجود في مخيلته ، ثم افراغه على اللوحة كما لو كان قطعة من ذاته لا جزءا من الواقع الموضوعي المحيط به .

أوروزكو : أجل . هذا صحيح . وعلى ذلك أيضا فانه اذا قورن الفن التعبيري بالفن الانطباعي كان الفن التعبيري أقرب الى الخيال من الفن الانطباعي . الا أننا يجب أن نقول ان في هذا النمط من الفن الذي يسمى بالتعبيرية يكون شكل التعبير أكثر قربا من مصدر الاحساس .

جويريرو : تبدو الأشكال التعبيرية أكثر تشويها من الأشكال الأخرى ، يا عزيزي أوروزكو . وربما كان ذلك مبدعة لما تلاقيه من اساءة للفهم .

أوروزكو : اذا كانت « التعبيرية » تعنى الافصح عن عواطف الفنان بأى ثمن ، فان هذا الثمن يكون عادة مسخ الظاهر والمبالغة فيه الى حد .

الاقتراب من القبح المزلزل .. وعندما ينقل الكاريكاتير الى مجال التصوير الزيتي أو النحت فإن الناس تبدأ في الاحتجاج .

جويريرو : انه شيء « مقرف » ، هذا ما قاله أحد أصدقاء الناقد الانجليزي هيربرت ريد له على اثر مشاهدته لأحد معارض الفنان التعبيري الفرنسي .
« جورج روه » .

أوروزكو : ولكن الأمر ليس قرفا في الواقع يا عزيزي جويريرو الا اذا اعتقدت خطأ أنه ليس ثمة أسلوب فني جدير بالاعتبار غير الكلاسيكية المتصفة بالتزمت والكبت . أما اذا اعتقدت ان من المفيد أن تطلق العنان لعواطفك من وقت لآخر فانك ستشعر مثلي بالامتنان للتعبيرية التي هي بمثابة صمام الأمن .. دعني أثبت لك ما أقول .
بمثل معاصر لنا .. لقد جعلت الحرب الأهلية الاسبانية بابلو بيكاسو ييمم بدوره صوب أسلوب تعبيري متمسم بالعنف .

جويريرو : تقصد يا أوروزكو أشد الأشكال غرابة وأكثرها تحريفا بل تشويها التي نجدها عن ذلك المصور الاسباني . تتبع عن انشغال تعبيري ؟ يعرف الجميع تلك الوجوه الشهيرة حيث يبدو الأنف والشم والعينان كأنهما قد نقلت من مواضعها بدافع من نزوات غير محددة .. تلك الوجوه التي ترى بعض أجزائها من الأمام وبعضها الآخر في وضع جانبي أو نصف جانبي أو من أعلى أو من أسفل فتبدو القسمات كأنها لوحش آدمي . تلك الوجوه المتقلصة التي أثارت ازدراء الكثيرين وسخريتهم أول الأمر ؟! تلك تقصد يا أوروزكو ؟

أوروزكو : أجل .. ومع ذلك حتى نفهم هذه الوجوه وتندوقها يجب أن نضع في الاعتبار ان الفنان قد فك أجزاءها وأعاد تركيبها بهدف اعطاها تعبير أكثر قوة ومضاء . فمن خلال نظرة في العين تختلف عن نظرة الأخرى ، مع الربط بين احدي العينين والجبين والأنف يعرض لنا بيكاسو انسانا في قسوة الطير الجارح لحظة الانقضاض على الفريسة ، بينما يربط العين الأخرى بالخد والشم ، فيفصح لنا عن ذلة ذلك الانسان وتعاسته .. وبذلك تكشف الحقيقة المتناقضة للانسان الذي يشغل اللوحة . ليس الأمر اذن في تلك اللوحات أمر تصاوير عشوائية كما قد يبدو لأول وهلة بل هي تجسيمات للحقيقة لا تخلو من القسوة والفظاظة . فنرى جنبنا الى جنب في هذه اللوحات الغرور والمسكنة ، الضراوة والانكسار ، الشره والبراءة المختلطة بحماقة ذلك الوحش الضاري الذي يعذب ويتعذب

الذى يعتقد فى عظمتة وسموه بينما هو يتمرغ فى حمأة الائم
والفجور • ذلك الوحش الضارى هو الانسان الذى يشغل مقاما كبيرا
فى « الحقيقة المرئية » •

جويريرو : لا شك انه يمكن أن يقال عن هذه اللوحات انها لا تصور
الانسانية فى أسمى مراتبها •

أوروذكو : ولكن يجب ألا تنسى يا جويريرو ان أغلبها قد صور فى حبة
كان الانسان فيها اما جلادا أو ضحية • • مفترسا أو مفترسا ،
وبصفة عامة كان مسخا فاقدا لأدميته •

جويريرو : الحقيقة اننا لسنا بحاجة الى « تصاوير نبيلة » بمقدورها أن
تخفى الجرائم • • ان العالم لا يستقبلنا نحن من نريد الصدق لذاته
مفتوح الذراعين • • اننا نحيا فى عالم ممزق بقلب تؤججه رؤيا
تشاؤمية للانسان • • ولكننى لا أنكر الجهاد • • لا أرضى عن عبادة
المال ولكننى لا أرضى أيضا عن قهر النفوس الأبية • • اننى أصبح
بأعلى صوتى بكل شجاعة • • شجاعة اليأس • • لا • • فى مواجهة
الواقع الاجتماعى الذى يدنسه النفعيون • • ونهازوو القرص • •
انى قلبى مغمم بحب الانسان • • لكننى قليل الايمان بقدرة الطبيعة
الانسانية على أن تتغلب على مأساتها وأعدائها على الدوام • • ومع
ذلك فقد حاربت • • وجاهدت • • وهاجمت من خلال وقتى بلا رحمة
وبلا توان أو كلل كل القوى الشريرة المناوئة للانسان • • من جشع
وفظاظة وشهوة وفجور • • وكل ما من شأنه أن يستعبد الانسان
أو يخذل كرامته • •

١٧

فى سن الرابعة والأربعين غادر أوروذكو المكسيك ليحرب حظه
فى المدن الكبيرة فى النصف الشمالى من قارته • ووصل فى ديسمبر
عام ١٩٢٧ الى الولايات المتحدة حيث واجه شتاء قارس البرد وحياة
شاقة مريرة الى أن نجح أحد أصدقائه الفنانين فى أن يقنع جوليانا
فورس مآينة متحف « وتنأى » بشراء عشر لوحات من مجموعته
« المكسيك فى ثورة » بسعر خمسة وثلاثين دولارا للقطعة بينما

تساوى الآن ما يربو على خمسمائة دولار . على أن المال جسا ، في لحظة كانت حرجة بالنسبة للفنان وأعانتة على إقامة أودده حتى يونيو عام ١٩٢٨ . وعندئذ لعب الحظ دوره ، إذ نما الى علم الما ريد الصحفية الأمريكية التي كانت تحب المكسيك وتعتبرها وطنيا ثانيا لها - نما الى علمها الظروف العصيبة التي يجتازها أوروزكو ، ولكن من نقل اليها أخبار ذلك الفنان حذرنا في الوقت ذاته من كبريائه الشديدة واحساسه المرهف ، فبادرت الما ريد الى زيارته زيارة ودية في مرسمه الفقير الأنيق ، ونجحت في اخراجه من عزلته ، وجذبتة الى دائرة أصدقائها ومعارفها . وقد اشترى منه أحدهم لوحة زيتية صغيرة وكلفه برسم صورته . ومضت الما ريد في الدعاية لأوروزكو وتنظيم المعارض له مثيرة اهتمام مقتني اللوحات والمتاحف والجمعيات الفنية به . وانتهى الأمر بالصحفية في عام ١٩٢٩ الى أن تتخذ خطواتها الجريئة بأن تفتتح محلا لبيع اللوحات الفنية في الشارع السابع والخمسين في قلب الحي الفني بنيويورك .

الما ريد : افتتحت محلي لبيع اللوحات الفنية . وعرضت فيه لوحات كثيرين أذكر منهم بنيتون وسكويروس لكن أهم ما قدمته لمحبي الفنون من معارفى وزبائني هو عبقرية أوروزكو . الذي تبدو لوحاته مثل شمعة متأججة . شخوصه تبدو كما لو كانت صاعدة الى أعلى . كما لو كانت السنة من نار . آه ، كم يذكرني فنه بفن سلف له عملاق مثله . أقصد الجريكو . الذي ولد في جزيرة كريت عام ١٥٤١ ودرس صنعته في إيطاليا ، ثم رحل الى اسبانيا ليصبح علما من أعلام فنها .

أوروزكو : سيدتي ، انك دقيقة الملاحظة مرهفة الحس . ولقد مسست بمقارنتك هذه جانبا من فني يشرفني أن تشيرني اليه . أجل ، ان الجريكو أبو التعبيرين . وأنا واحد منهم . ولكم استفدت من تجربة هذا العملاق الذي مات عام ١٦١٤ . وترك لنا أسلوبا مبتكرا . لقد استمددت منه جرأة وجسارة . فقد كانت جسارته على تحريف أشكال الطبيعة لخدمة التعبير مشعلا أنار لنا الطريق . كما ان عدم اعتداد الجريكو بمنطق الرؤية العادية في وضع الشخصيات في فراغ اللوحة قد أمدني بكثير من الحلول الموفقة لتساويري الحائطية . هل لاحظت يا سيدتي كيف تستطيل شخوصه في فراغ اللوحة فتنبئ بروح متأججة وبالرغبة في الصعود للالتقاء بالروح العلوية ؟

١١١ ريد : ذلك الفنان الخالد مثلك .. يطلق العنان لخطوطه الجافة ..
فتتصاعد متلوية كأنها ألسنة من لهب عارم مقدس .

أوروزكو : تلك الأجسام المبطونة توحى بجهد روحي متصل في سبيل
الاعتناق من سجن الجسد .

١١٢ ريد : عزيزى أوروزكو .. أحضرت لك عقودا جديدة لتصوير المزيد
من اللوحات الحائطية فى الابنية العامة والخاصة فى انحاء الولايات
المتحدة .. وقع عليها .. وجهاز أدواتك ومعداتك .. فستبدأ بلوحة
حائطية كبيرة فى كلية بومونا بكاليفورنيا ، يا عزيز .. ثم ستعود
الى نيويورك لتصور على حوائط قاعة الطعام فى معهد الابحاث
الاجتماعية الجديدة بها ، ثم تشد الرحال الى نيوهامشير لتزين
قاعة المكتبة بكلية دار تموت .. ها أنت ترى أن الاقبال قد اخذ
يتزايد على فنك والطلب عليه فى صعود مستمر .. واننى لاعتقد
فى قرارة نفسى أننى لم أكن مخطئة أو خاسرة عندما اتخذت قرارى
بالتفرغ للدعاية لفنك .

١٨

كانت أولى لوحات أوروزكو الحائطية فى الولايات المتحدة
هى « بروميثيوس » فى كلية بومونا بكاليفورنيا عام ١٩٣٠ . وفى
هذه اللوحة انسان عملاق مد ذراعيه المفتولتين الى السماء لينتزع
النار المحرمة من أجل اخوته البشر الذين تجمعوا حول ساقيه ضعيفا
أو غير مكترئين أو مستغرقين فى التوافه أو وجلين خائفين .. وقليل
فحسب من هؤلاء البشر الضئيلين قد مدوا أيديهم ليشاركوا فى
التقاط النعمة المقدسة التى انتزعها بروميثيوس الانسان بكذ وكفاح
بطولين .. ولم يتلق أوروزكو مقابل هذا الكنز الفنى الا أجرا
ضئيلا لم يكفئ لتغطية مصاريفه .. ثم انتقل ليصور على
حوائط قاعة الطعام فى معهد الابحاث الاجتماعية الجديدة بنيويورك
عام ١٩٣٠ وكان الأجر الذى دفع له فى هذه المرة أقل مما دفع له
من قبل أيضا .. أما لوحة أوروزكو الحائطية الثالثة فى الولايات
المتحدة فقد جاءت أضخم من سابقتها ، وكانت من نصيب قاعة
المكتبة بكلية دارتموث بنيوهامشير عام ١٩٣٢ . ولم يكن يسع
أوروزكو الا أن يكون فيها عنيفا ساخرا .

أوروزكو : عبرت فى لوحتى هذه وعلى جدران تلك الجامعة - عبرت

بمرارة عن عدم استحقاق كثير من المجتمعات الانسانية عبر السنين لتضحيات مخلصيها ومعلميها وذوى الفضل عليها . ومن ثم صورت السيد المسيح يهوى بفأس محطما صليبه . و « كويتز الكواتيل » اله الفنون المكسيكى يدير ظهره للبلد الذى رفض هباته ونعائمه . ثم مضيت فصورات الحضارات الغثة فى صورة جماعة من الهياكل العظمية ترتدى نظارات ذوى الألقاب العلمية ، وتشرف على توليد « الثقافة العقيمة » التى يلدها هيكل عظمى آخر .

١٩

تلقى أوروزكو على لوحة كلية دارتموث أجرا أفضل . فقد أعطى راتب أستاذ مع التصريح له بالاقامة المجانية بالكلية ، وخلال مرحلة أوروزكو بالولايات المتحدة تحول فنه من الصياغة الجامدة ذات الطابع النحتى التى رأيناها فى المدرسة التجهيزية القومية بمكسيكو ومبنى الجمارك فى أوريغابا ، الى صيغة أكثر انسيابية وديناميكية ، ورسم أكثر تحررا وعاطفية . وتدبرا للون أكثر سطوعا وانتعاشا . وقد مكنت اقامة أوروزكو بالولايات المتحدة من أن يزور أوروبا لأول مرة وأن يشاهد فنون فرنسا وإيطاليا وأسبانيا . وأن يدرس على الأخص للوحات الحائطية لأساتذة عصر النهضة . ثم عاد أوروزكو الى المكسيك عام ١٩٣٣ عودة المظفرين المنتصرين . وأعطى منذ ذلك الحين من الحوائط ليصور عليها ما لم يعط لأى فنان آخر فى حياته بطولها . وعلى حوائط قصر الفنون الجميلة بالعاصمة عاد رمز المرأة الساقطة التى رأيناها فى مجموعته المبكرة « بيت الدموع » الى الظهور من جديد . وعلى الحائط المواجه لذلك الذى رسم عليه ريفيرا لوحته « الانسان فى دفرق الطرق » رسم أوروزكو عام ١٩٣٤ لوحته « التطهير » وهى امتداد لما فى لوحته « بروميثيوس » التى صورها فى كلية بومونا من عنف وتراجيدية . فنرى الانسان يحطم بينما تنطلق نساء عاهرات فى ضحكات عنيفة . وهنا نلمح التضاد بين وجهتى نظر العملاقين ريفيرا وأوروزكو . وذلك عندما نقابل بين نظرة ريفيرا التفافلية البراقة وبين نظرة أوروزكو التشاؤمية القائمة .

اللا ويد : على أن أوروزكو لم يبلغ قمة عبقريته الا فى « جوادالاجارا » مسقط رأسه ، وفى لوحاته الحائطية هناك ارتفع الى ذروة مجده فى أشكاله المندفعة كآلسنة من لهب تشق القباب العالية . وقد

ذهب أورو زكو الى « جوادالاجارا » عام ١٩٣٦ وتحت رعاية الحكومة انتج في الفترة ما بين عامي ١٩٣٦ و ١٩٣٩ ثلاث لوحات حائطية بلغ بها فنه قمة جديدة .٠٠ الأولى في قاعة الاحتفالات بالجامعة بما في ذلك القبة والمنصة . والثانية في سراى المحافظة ، والثالثة في منجأ كاباناس . وهنا نرى أورو زكو في مستوى جديد برمزية أكثر عمقا وتأججا عن ذي قبل ، وبأسلوب تعبيرى أكثر انطلاقا وصراحة . وفوق كل شيء تجلى حبه الشامل للانسانية واشفاقه الشديد عليها . وفي قاعة الاجتماعات العامة بجامعة جوادالاجارا « غطى أورو زكو القبة بأشخاص فيهم الصحو والرصانة ، ممثلا بذلك « الانسان المبدع » ثم أسفل ذلك على الحائط الخلفى ، وفي لوحتين حائطيتين جانبيتين بقاعة المسرح صور رموزا للانسانية التي تعذبها وتضللها الرجعية . وفي جزء من الحائط الخلفى يرينا الحكام الرجعيين الشرهين المتخمين بالثروات غير المشروعة يلوحون بالوثائق الدستورية الزائفة ويتشدقون بعبارات البراقة للتهذبة من استياء الجماهير الغاضبة . وعلى بقية الحائط يهب الجوع المستعبدون من بين لهيب عذاباتهم في خضم من القوة الديناميكية للمنظر .٠٠

٢٠

أما اللوحات الحائطية على جانبي المنصة فانها تكشف عن بعض ما في فن أورو زكو من قدرة على سبر أغوار النفس ، ومن قوة في التعبير مما يضفى على فنه العظمة والبهاء . وتتضمن لوحة « الضحايا » على الحائط الأيمن ثلاثة أشخاص علامهم الشحوب والهزال . أحدهم يقف والثاني يركع والثالث وهو صبي يرقد على الأرض .

أورو زكو : هؤلاء هم فقراء المكسيك ، التعساء المعذبون ، الذين أحسست نحوهم بالحب الكبير والاشفاق الشديد . وهذه الأشكال الثلاثة منبسطة مفرطحة . وتقود الخطوط الخارجية لقامة الرجل الواقف ثم للرجل الراكع - تقود العين في حركة قوس دائرى يوصل الى جثمان الصبي المسجى على الأرض ، وقد فتك به الجوع والمرض والشقاء . أما التعبير الذى ارتسم على قسمات الشخصيات فهو تعبير من الأسى والغضب والرغبة . واستجداء الرحمة ، والثورة المختزنة .

ألا ويد : مرة أخرى نقول ان الضياء الخفاقة التى تتأرجح بين النغمات

الفتاحة والقاتمة تذكرنا بضياء الجريكو السحرية . وهذا أيضا شأن شخصى أورو زكو المشوهة المطوطة، فهي تبدو كأنها قد تجردت من مادتها . وتحولت الى مخلوقات روحية ولكنها تظل مع ذلك حقيقية كشخصيات أوسكار كوكوشكا النمساوى المعاصر وغيره من التعبيريين . ومثل هؤلاء التعبيريين يبدأ أورو زكو بموقف واقعي ملموس . ولكنه لا يحد نفسه بالتسجيل الموضوعى العارى للواقع بل انه من خلال المبالغة المتعمدة فى الشكل واللون يتوصل الى تصوير الجوهر النفسى والعاطفى لكل موقف .

٢١

المصور (١) : هل رأيت يا صديقى اللوحات التى صورها أورو زكو فى سراى الحكومة بجوادالاجارا ؟ اننى قادم من هناك توا . يا لها من عظمة ! ويا له من بهاء ! تنبض الحوائط بحياة سحرية . وتطل عليك الشخصى الضخمة تحكى لك تاريخ المكسيك . وتاريخ الكفاح . من أجل الشعب والانسان .

المصور (٢) : لا زالت لوحاته الكبيرة « بروميثيوس » و « الضحايا » و « بيت الدموع » ماثلة أمام عيني . ولا شك انها تخاطب جماهير المشاهدين بقصة الانسان المكافح . خطابا مثيرا .

المصور (١) : فى سراى الحكومة « بجوادالاجارا » زين أورو زكو حائط السلم الرئيسى بلوحة أستمد موضوعها من الثورة المكسيكية . وعلى حائط العتبة الأولى من هذا السلم رسم وجه الوطنى الكبير هيدالجو اى كوستيلا بتأملاته المثالية ، وهو الذى أعلن الثورة المكسيكية عام ١٨١٠ ضد اسبانيا . ويطل الوطنى هيدالجو علينا من لوحة أورو زكو فى وقفة جمعت بين انزال الجزاء العادل بالمجتمع الرجعى الذى أعلن الثورة عليه ، وبين التطلع الى مجتمع جديد يتنسم فيه الشعب نسائم الحرية والعدالة والاخاء . فاحدى يديه قد ارتفعت فى حركة من يأخذ بشاره بينما تلوح الأخرى بشعلة ملتهبة فوق المشهد كله . ويبدو كما لو كان الوطنى الكبير يحرك كل الأشكال والأشخاص التى تمضى فى الكفاح على الحائط من بعده .

المصور (٢) : لكأننى أسمع ذلك القائد الوطنى يقول عبر السنين : هيدالجو : (من بعيد . كرجع الصدى) لست بذرة حظ . أنا مبدع

الحياة الجديدة .. أنا ولد الضرورة .. الابن الناضج للغضب .. لم
أنزل من السحب .. لست مرسلًا من أحد ، عزاء لك ، أيها العبد
الفارق في الألم .. قوى غير منظورة ، ملائكة ، زنايق ، طيور ،
تراتيل - لا شيء من ذلك .. أنا توازننى قلوبكم الغاضبة .. أنا
مقدمة السنين .. تتكسر على الأنواء ، والرياح فى وجهى هوجاء ..
تفجرت فى عقلى وفى قلبى ، على مر الأجيال ينباع نار شحذت يدي
ببروق ملتهبة .. لست واحدا بل آلاف .. لا تتبعنى الأحياء فحسب ،
بل والموتى يقفون ورائى فى صف مظلم بهيم .. بل وباركنى آلاف
الذين لم يولدوا بعد .. الجميع يسندون سيوفهم على هامتى ،
ويشحنونها للنضال .. أنا لا أعطى كلمات للعزاء ، بل سكينًا أعطى
للجميع .. وعندما أغرسه فى التراب .. يصبح نورا ، وفكرا راجحا
.. أسمع كيف تحمل الرياح أصوات الآلاف من السنين ، وتردد فى
كلامي آلام البشر أجمعين .. أواه ، كيف تحمل الرياح كلامى ، ثم
كيف تصرح به .. بحورا سوداء ، وقبورا سوداء ، وأنهارا تجمدت
فيها المياه .. حيثما مرت قوضت ، مثل رياح الشمال ورياح الجنوب -
قوضت كل الممالك المجرمة ، المؤسسة على الزيف والباطل ، وترسى
مملكة العمل .. وترد إليها الحياة .. سلام عليها سلام ، مملكة
الصدقة بين البشر !

٢٢

اللا ويد : وفى عام ١٩٤٠ عاد أورو زكو الى نيويورك ليصور لوحة حائطية
متنقلة وزن ٢٧٠٠٠ رطلا كلفه بها متحف الفن الحديث ، وهى تتألف
من أجزاء متحركة كل منها مقاسه ٩ أقدام × ٣ أقدام . والملاط
متماسك . على شبكة من السلك . وعلى هذا السطح ذى الستة أجزاء
صور أورو زكو بالفريسك « قاذفة القنابل » وهى لوحة تصور حطام
طائرة ضخمة برزت منه ساقا الطيار .. وواحدة من أكثر خصائص
اللوحة طرافة وسخرية إن أجزاءها يمكن وضعها جنبًا إلى جنب
فى أى وضع دون أن تفقد اللوحة معناها .

أورو زكو : وهذا ما عنيته فعلا بلوحتى هذه . لقد قصدت أن أشير الى
تدمير الآلة الحربية للانسان ، الآلة التى صنعها ذاته ، اذ منذ الذى
يقدر أن يقول بالنسبة لحطام مهشم أين قمته وأين أسفله ؟! أين
جانبه الأيمن وأين جانبه الأيسر ؟!

الما ريد : وقد كانت تلك اللوحة احدى المعروضات التي استحوذت على اعجاب الجماهير في المعرض الضخم الذى اقامه متحف الفن الحديث بنيويورك للفن المكسيكى فى عشرين قرنا . وهكذا حذر أورو زكو الانسان من أن يجلب الخراب والدمار على نفسه بنفسه . وقد مضى فى هذا التحذير والسنوات الباقية من حياته .

أورو زكو : أيها الرفاق . . اسمعوا هذه الأبيات . . كانت الحمامة ستمر من هنا . . أوقدت المشاعل على جوانب الطرق . . وقف الكبار يحرسون الميادين . . وأمسك الأطفال أعلاما صغيرة . . مضت الساعات وتساقط المطر . . اظلمت السماء كلها . . ثم ومض البرق وهمهم بأمر ما خائفا ، فندت من فم الانسان صيحة هائلة . . عندئذ انطلقت الحمامة البيضاء تمزق الظلام . . تعوى مكشرة عن أنياب شرسة ، مثل كلب مسعور يعدو فى الليل . كلب مسعور يعدو فى الليل . . .

٢٣

الما ريد : كما أبدع أورو زكو لوحات حائطية أخرى كثيرة ذات مغزى اجتماعى وقومى عميق ففى عام ١٩٤٠ أنتج عددا من اللوحات الحائطية فى مبنى المكتبة فى جيكيبلان مسقط رأس الرئيس كارديناس . وفى أحد أطراف هذا المبنى رسم أورو زكو منظرا رمزيا يمثل المكسيك كامرأة تمتطى نمرا . وفى عام ١٩٤١ أنتج أورو زكو اللوحات الحائطية الرائعة فى دار المحكمة العليا وفيها يسجل فخار المكسيك بالمحافظة على قوميتها فى وجه الغزو الأجنبى . . وفى عمله الضخم بمدرسة المعلمين عامى ٤٧ - ١٩٤٨ تبزغ الأشكال الميكانيكية التى استخدم فى تصويرها موادا جديدة غير الفريسك التقليدى . وفى عام ١٩٤٨ كرس أورو زكو لوحة حائطية متحركة فى قلعة شابلتيك لجواريز وعهد الاصلاح . وأثناء العشر سنوات الأخيرة من حياته من ١٩٤٠ الى ١٩٤٩ أصبح اهتمام أورو زكو برسم اللوحات غير الحائطية أكبر ، متجها فيها ذات الاتجاه التعبيرى . .

٢٤

فى مساء السادس من سبتمبر ١٩٤٩ بعد أن انتهى الفنان
العظيم من عمله وضع فرشاته جانبا . وفى صبيحة اليوم التالى وجد
فى سريريه يرقد فى سلام رقدته الأخيرة .
(موسيقى جنائزية)

أوروزكو : (صوته يأتى من بعيد) الدموع نار . . كما يعرف الجميع . .
والتنيدات آهات منبثقة من جراحنا . . أسعدتم مساء اذن ، أنتم ،
يا من لا تكون . . وعيونكم ناعمة مرتاحة . . أما أنا فقد عرفت ماذا
تعنى هذه الحياة !

٢٥

وقد اعترفت حكومة المكسيك بعرقية فقيدها ، وشيعت جنازته
رسميا ، واعتبر مرسومه الجميل فى جوادالاجارا أثرا من الآثار
الوطنية . . وبنى متحف فى العاصمة ليضم لوحاته . على أن تراث
أوروزكو الحق الذى سيخلد مئات السنين يتمثل فى اللوحات الحائطية
العديدة الرائعة المتناثرة فى أرجاء قارته .

ورغم الطابع المحلى لفن أوروزكو فقد نجح فى التعبير عن
حضارة جديدة . والواقع انه قد قدم للفنان الحديث مخرجا من
المأزق الذى وصل اليه . . وقد يبدو على فن أوروزكو انه قد فات
أوانه طالما قد ارتبط ارتباطا وثيقا بحقبة معينة من تاريخ بلاده ،
الا أن هذا غير صحيح نظرا للجوانب الانسانية المتدفقة فى فنه . .
ان فن أوروزكو هو صرخة الانسان فى كل الأزمان والأوطان !

سلفادور والی

(۱۹۰۴ -)

١

(هدير البحر - وموسيقى اسبانية)

كاداكية ، مدينة صغيرة على ساحل « كوستابرافا » الاسباني . سكون مهيب . عزلة . روحانية عميقة . منازل ناصعة البياض . جبال اليرينييه تندفع بفجائية خشنة الى البحر الأزرق . وتقذف صخورها الحمراء هوجاء في اللجة . صخور عريقة من أزمان سحيقة تضي على هذا الجانب من البحر الأبيض المتوسط جمالا ذا شموخ وبهاء . هذا هو المنظر اللاصق بمخيلة المصور سالفادور دالي منذ صباه ، تعود اليه ذكراه كما يعود السفين الى مرفئه والطير الى عشه . يتبدى له على الدوام مهما أوغلت في الخيال لوحاته . مكان خشن ضار . لا تكاد وسائل المواصلات تبلغه الا بصعوبة . دروب مقفرة ، هادئة تنحدر نحو البحر متعرجة متلوية مثل الثعابين . منظر مغلف بجمال حسي لا يقاوم .

دالي : ان هذا المنظر بصخوره الجرانيتية السوداء والوردية يبدو في مخيلتي صافيا وضيئا يتجلى متراعى الاطراف حتى اللانهائية في لوحاتي . ولم أكف لحظة عن تقديس هذا الشاطئ الاسباني والتوق اليه في جنون . ومنذ طفولتي عاينت مبهورا ، وأحيانا أخرى خائفا ، حركة الشمس ، وزحف الظلال على المياه العميقة ، التي اصطادت شباكي من أغوارها رموزا مرعبة ما لبثت أن غرقت في عقل الباطن واستقرت في ظلماته طويلا .

ولد سالفادور دالى فى الحادى عشر من مايو عام ١٩٠٤ فى فيجيراس وهى مدينة صغيرة من مدن قطلانيه بشمال أسبانيا . كان أبوه يعمل موقفا للعقود . وقد فرح بمولد ابنه سالفادور الذى رزق به بعد ثلاث سنوات من وفاة ابنه البكر الذى مات فى السابعة من عمره مصابا بحمى شوكية . فرحت الاسرة بالوليد الجديد الذى عوضت به عن الابن الفقيد . على أن سالفادور كان فى صغره طفلا شقيا عنيدا ، واذا استثير صار خطرا . ومع ذلك فقد أغدق الوالدان على الابن العنيف الشرس كل حنانهما . فقد كان ابنهما الوحيد الى أن رزقا بأخت له تصغره بأربع سنوات هى ماريلا ، التى اختلفت عن أخيها ايمالا اختلاف فى الشخصية والموهبة ووجهة النظر الى الحياة . وقد كتبت هذه الأخت عندما شبت عن الطوق كتابا عن أخيها بعنوان « سالفادور دالى كما تراه أخته » نشر عام ١٩٤٩ ، ويعد من أهم ما كتب عن الفنان . وعندما سئل سالفادور دالى عن السبب الذى دفع أخته لكتابة مثل هذا الكتاب الذى ينطوى على اتهام جارح له أجاب بلا ضغينة :

دالى : انها لم تغفر لى قط ما حققته من نجاح بعد أن كانت قد تنبأت لى بالافاق الذريع . وتمنته لى . لكننى خيبت رجاها . وعلى أى حال ، فليست هذه المرة الأولى ، التى تكتب فيه أخت جرحت فى عواطفها كتابا جائرا عن أخ طبقت شهرته الآفاق . ألم يحدث هذا للفيلسوف نيتشه من قبل ؟ . ومع ذلك ، فهى تذكر بالخير أيام طفولتنا معا . ولنسمعها تقول :

ماريلا : أجل ، كان عنيدا أروع ، لكنه كان ينتزع الحب من القلوب وذلك لأن كل عناد ورعونة من قبله عرضى زائل . لكن الشيء الذى لا أغتفره له ، هو انحرافه تحت تأثير الرفاق السيراليين والتكعيبين الذين أفسدوه بعد زيارته الأولى لباريس . كان سلوكه لا يطاق . وقد أودى بحياة أمنا الحبيبة التى لم تحتل أن ترى ابنها على حاله السيئ الذى صار عليه . كانت لوحاته الانطباعية الأولى مفعمة بتأثير المناظر الطبيعية فى كاداكيه . وقد مضت ألوانه القاتمة بعض الشيء فى البداية تنتشى بأضواء واضحة ، مقتربة من تلك الايقاعات التى ستبلغها فيما بعد . كان يعمل فى غرفة واسعة مغطاة حوائطها الرمادية كلها بلوحاته وفى وسطها شباك يطل على شاطئ البحر الوضى . من

بعيد . وفي بعض الاحيان كان يحمل ابوانه ويخرج في الفجر الى
 الحلاء يصور حتى هبوط الليل . كان لدى أخى سالفادور منذ طفولته
 رغبة عارمة في أن يلفت الانظار اليه . وما كان يعنذر عن أى خطأ
 يرتكبه ، بل كان يمضى في تبريره والدفاع عنه بشكل يورث الضيق
 والغيظ فيمن حوله . على أن العلاقات بين سالفادور وأبيه كانت
 أول الأمر ودودا للغاية . كان أبى على مائدة انطعام يستجيب لاي
 استفسار أو نقاش من جانب أخى بل كان فى كثير من الاحيان
 يؤثر البقاء فى البيت الى جانب ابنه على الذهاب الى « النادى
 الرياضى » حيث يلتقى باصدقائه كما كانت عادته . كانت الطريقة
 التى يتزين بها سالفادور والملابس التى يرتديها موضع استهجان
 أبى . ويقول له بزي مثل هذا لا أستطيع أن أخرج معك .
 فسينهال الناس علينا قذفا بالحجارة . أقام أخى فى برشلونه
 معرضين الأول عام ١٩٢٥ والثاني ١٩٢٦ وقد حققا نجاحا كبيرا . .
 امتدحهما النقاد واقبل المشترون على اقتناء اللوحات . . ولكن
 الأهم من ذلك أن أخى لفت الانظار على المستوى العالمى أيضا
 فجاءت مؤسسة كارنيجى من بيتسبرج تشتري أعماله . كما تلقى
 تكليفات من أشخاص عديدين . ولكن ما لبث حبي وتقديرى له أن
 تدهورا بسرعة فائقة ، وذلك آزاء وقاحته وسوء خلقه اللذين
 تبديا بازاء أسرته . بيتنا فى كاداكيه احتله هو وشلة مستهتره من
 رفاقه حتى اضطرنا للجوء الى الجيران نقيم عندهم . وبلغت صفاقه
 سالفادور أن لف جدته فى ملاء الفراش ونزل بها الى الدور السفلى
 . والقى بها هناك ليخلو البيت له ولرفاقه الماجنين تماما . وقد بدأت
 تظهر عليه الاعراض السيئة لاعتناقه السيرىالية ، ذلك المذهب
 الشيطانى ، وأحال حياتنا فى البيت الى جحيم . وقد وصل الحال
 الى قمة السوء عام ١٩٢٨ عندما أرسل دالى الى صالة ماراجال فى
 برشلونه لوحتين : الأولى لا تصور سوى قطعة من القللين والثانية
 تصور جهازا غير معروف رسمت تفاصيله الخيالية بعناية . بالله
 أين هاتان اللوحتان من « أعماله الرقيقة الساحرة » الأولى ؟! وقد
 تلقى سالفادور من ماراجال عدة خطابات تطلب اعفاءه من ابقاء
 هاتين اللوحتين عنده ، خشية ان يعرض الناس عن المجيء الى صانته،
 فيصاب بالافلاس . ولكن سالفادور باصراره المهود كتب اليه
 يقول :

دالى : اذا لم يكن فى لوحتي يستأهل المشاهدة . فلماذا اذن تخشى

عرضهما على الناس ، وإذا سببا - رغم خلوهما من كل ما يشاهد -
افلاس محلك .. فانا اذن عبقري !

ماريا : تأكد في صيف عام ١٩٢٩ ما انتاب سالفادور من تغير جعله
يبدو غريبا عن أهله وعن أصدقائه بل وعن نفسه أيضا . لقد أمكن
لاغراب أن يطمسوا في عقله ذلك المشهد الكلاسيكي الحبيب ،
شاطيء البحر عند كاداكيه . لا أصدق .. حقا ، لا أصدق ، أن
ينساق أخى وراء أناس غير قادرين على أن يتذوقوا ذلك الجمال
الكلاسيكي .. ولكن أخى سالفادور تركبه نزواته وتسوقه من أنفه
حتى الى ما فيه حنقه .. لقد توهم انه سيجد عند رفاقه الجدد
الاجابة على كل ما يؤرقه . وقد استبد بأبى قلق شديد على ابنه
خشية الأثر الضار الذى يمارسه عليه رفاقه الجدد .. كان أخى قد
رسم آنذاك لوحته « الدم أشهى مذاقا من العسل » ومن تحليلات
الجرائد والمجلات الفنية عرفنا الدلالات التى يعنىها ذلك الحمار
المتحلل الذى تضمنته اللوحة فى هيئة تكاد تشبه باقة من الورود .
لقد تأكد لنا ان سالفادور قد تنكر لكل المبادئ الأساسية التى يمكن
أن تقوم عليها حياة رجل اسباني يحترم نفسه وأهله . وفى صوت
يخنقه الانفعال صاح به أبى ذات يوم :

الأب : سالفادور لا احتمال بقاءك تحت سقف بيتى بعد اليوم . مادمت
قد أنفصحت عن كل تلك الكراهية نحو كل ما يربطك بنا ، فان
عليك أن تغادر بيتى حالا .

٣

عاش سالفادور دالى الخمسة والعشرين عاما الأولى من حياته أى من
عام ١٩٠٤ حتى عام ١٩٢٩ مع أسرته حياة حافلة بالعنف والفوضى
والتصرفات الغريبة . صحيح أن حياته كلها اتسمت بهذه السمات ،
ولكن فى سنواته الأولى تبدى الأمر على نحو أشد اثارا للربح .

الأب : منذ صغره ، كان ابنى سالفادور يحب العزلة ، ويرى فى يقظته
رؤى واحلاما ، يهوى التنكر وتقمص شخصيات الملوك والباطرة .
ولكن أخطر ما كان ينتاب سالفادور هو الرغبة الملحة فى الالتقاء
بنفسه من حالى والقفز من الأماكن المرتفعة ، مثل حائط أو صخرة .
يخلق عينيه ويلقى بنفسه . ثم يبقى فى المكان الذى يسقط فيه
بلا حراك مبهورا ، كاتما آلامه ، وقلبه يدق . حتى اذا تأكد من زوال

الخطر تنفس الصعداء، وحتى السادسة عشر من عمره لم يكن قد شفى من هذه اللوثة . ذات يوم وهو ينزل سلم المدرسة ، القى بنفسه من أعلى السلم ، سقط على الأرض مريضاً ولكنه كان مبتلياً بسعادة غامرة أزالته عن الألم حقيقته . وقد نجح سالفادور بذلك أن يلفت أنظار المدرسين إليه وقد وجمت قلوبهم وانحبست أنفاسهم رعباً ، وهم يرون التلميذ الصغير يهوى إلى الأرض فجأة . بعد بضعة أيام كرر فعلته ، ولكن هذه المرة أطلق صيحة تحذير ليضمن أن الانظار كلها قد شددت إليه . وفي جميع الأحوال لم يكن يكثر بالألم إزاء النشوة التي كانت تستولى عليه . (يتنهد) على أن سالفادور في سني مراهقته كان شغوفاً بالقراءة أيضاً . وكان يأخذ من مكتبتى الضخمة الكتاب تلو الكتاب يلتمه ويطلب غيره دون تمييز . على أن ما شاقه من الكتب التي قرأها على الأخص كان « قاموس الفلسفة » لفولتير الذي أثر عليه أبلغ تأثير . وقد استقر في روعه بعد أن قرأ (هكذا تكلم زرادشت) ليتشبهه أنه بقادر أن يكتب مثله . على أن كاتبة المفضل كان (كانت) وذلك باعترافه ، وقد اعترف أيضاً أنه لم يقل شيئاً من إعجابه به أنه لم يكن يفهم كل ما يقرأه له . بل على العكس كان ذلك يملأه فخاراً ورضاً . ثم بعد ذلك أقبل على قراءة سبينوزا الذي أعجب بطريقة تفكيره . ومن بعده ديكارت .

دالى : أقبلت على قراءة الفلسفة للتسلية ، ولكن انتهى بى الأمر إلى أن أبكى منكبا على كتبها . ما من شيء قادر على أن يبعث الدموع فى عيني قدر الفلسفة !

الأب : قد تدهشون ، وقد عرفتم مبلغ إقبال دالى على القراءة ، إذا أخبركم، كم هو تلميذ بليد عنيد شكسى ، عنوة ، يحمل إلى المدرسة فى بعض الأيام حملاً . وشكاوى مدرسيه تنهال على رأسى ، ولنسأل ناظر المدرسة حتى تتأكدوا مما أقول :

الناظر : لا تبدو حكمة سالفادور إلا وهو غارق فى أحلامه ، ولكن تلك البلادة التي يتصف بها تحول دون أى تقدم ممكن فى دراسته . ها نحن نقترّب من نهاية العام الدراسى . ولم يحصل سالفادور أكثر من خمس ما حصله سائر زملائه . أخشى أنه لن يوفق فى اجتياز امتحان النقل إلى الفصل الدراسى الأعلى . لقد هداه خبثه إلى طريقة تتحقق له عزلته . أنه يتظاهر بجهله حتى بما يعرفه من دروس . وإذا كتب فيخط غير مقروء . يتفنن فى انتحال الأعذار

للتهرب من مسؤولياتهم . وفى النهاية نفى مدرسوهم يدهم عنه ، ، ففروا عن مسؤولية تعليمه .

هاريا : اذكر من اشخ سلفادور أيضا انه كان يصاب بنزيف من أنفه وهو يصعد الدرجات أو ينزلها بخطوات سريعة . كان ينتهز فرصة هذا النزيف ليتعم بالرقاد فى الفراش أياما ، ومن حوله أمنا رخالتنا وكل من فى البيت يتبارون فى خدمته والترفيه عنه . فكان يحيا فى جو ممتع من الحكايات والأحاديث المسلية . مع مضي الأيام، كان أخى يكبر ، ولكنه كان يكتسب عادات غريبة جديدة . مثلا أصبح يصب قطرات القهوة الساخنة على جسمه كى يلفت الأنظار الى حروقه . كما انه انصرف فى الخفاء الى تربية كل ما هو غريب وشاذ من الحيوانات والحشرات . كان يقضى ساعات بعد الظهر مندسا فى عشة فراخ رحيبة ، حيث كان يربى سرا قنفدا ، وعناكب، وعصافير نادرة ، وفأرا ، وسحلية مشقوقة الذيل .

الاب : فى الرابعة عشر من عمره أرسلت ابني سالفادور لدراسة الفن عند السنيور نونيز . ولأول مرة وجد الولد نفسه ، وراقت له صحبة الفنانين الصغار ، تحت امرة أستاذ متميز ، قدر له أن يتنبه سريعا الى تفرد سالفادور وامتيازه . فكان يعامله معاملة خاصة ويدعوه اليه ليعلمه اسرار النور والظلمة .

خالى : وكما التفت الى السنيور نونيز وانتقانى من بين العديد من تلامذته، فاننى أنا بدورى قد رضيت بالسنيور تونيز أستاذا ، فقد وجدت فيه رجلا تأكله نار صداقة للفن الحقيقى . وقد نال جائزة روما فى الحفر . وقد حبينى فى أعمال رمبرانت التى صرت أكن لأعماله أعمق تقدير . وفى تعاليم نونيز وجدت الهاماتى ودافعا قويا على العمل .

٤

عادت المتاعب عندما سافر سالفادور الى مدريد طالبا بمدرسة الفنون الجميلة . فعل كل شيء كى يلفت اليه الأنظار . انتقى لنفسه زيا خاصا ومكياجاً خاصا وصحبة خاصة . وفى يده أمسك عصاة ذات رأس لامعة وفى عروة سترته شبك زهرة جاردينيا بيضاء كبيرة . كان يجتاز امتحاناته بيسر كبير الى أن جاء دور

مادة تاريخ الفن عام ١٩٢٦ ولم يكن قد بقي له الكثير حتى يتخرج ..
انكب على الاستذكار وقد آل على نفسه أن يبرز باجاباته .. وامام
اللجنة خطأ بخطوات واثقة .. وتلقى أول سؤال .. واذا بذهنه
يتبلد تماما .. ولا يذكر شيئا مما ذكره .. وفجأة ، دون أن يعي
من أمره شيئا كررت اللجنة سؤالها مرارا .. التفت الى اللجنة
وقال لها :

دالى : آسف ، لن أجيب على أسئلتكم .. انى أكثر ذكاء منكم .. فلماذا
اجيب ؟

ماريا : وقد لقي سالفادور على ذلك الرد الوقح جزاء قاسيا .. فصل فصلا
نهائيا ..

الراوى : اذا نظرنا الى أعماق هذا الفنان الذى يهوى أن يعذب نفسه
والآخرين نجد تراثا اسبانيا .. تراثا من القسوة والألم تمثل فى
محاكم التفتيش .. تراثا اختلط أيضا بحب لا يقاوم للخيال
الجامح والفانتازيا .. وتوجد روابط مؤكدة بين هذه الخصال
الموروثة وبين لوحاته ..

دالى : انى اعترف .. كنت شريرا .. ومضيت أعذب الآخرين .. كان أبى
يتمنى أن يرانى مدرسا للرسم بوظيفة ثابتة ومرتب مضمون ..
ولكن فلنستمع الى جدتى العجوز ..

الجدة : أعرف ، يا حفيدى العزيز ، انك ستكون مصورا مرموقا ، أذكر
أول صورة رسمتها .. كان ذلك عام ١٩١٠ وكنت فى السادسة
من عمرك .. منظر طبيعى على قطعة من الورق المقوى بحجم الكارت
بوستال .. كم كشف ذلك الرسم عن دقة ملاحظتك ونفاذ فى النظرة
يتجاوز بكثير سنك آنذاك .. واذكر أيضا يا حفيدى الحبيب رغم
انك عفريت شقى .. لوحتين أخريين رسمتهما قبل أن تبلغ العاشرة ..
الأولى بعنوان « يوسف يرحب باخوته » والثانية بعنوان « هيلين
الطوروادية » موضوعان ينمان عن تطلعات أبعد من سنك ..
واللوحتان زيتتان نفذتا بأسلوب يلتزم الدقة المتناهية فى تصوير
أحداث تاريخية أو خيالية .. دعك يا حفيدى من اولئك الشبان ..
الذين ينادون بتخليص العمل التشكيلي من انشغالات الأدب
والتاريخ ..

دالى : جدتى .. انى عاشق مقيم ..

الجلدة : بفتاة ؟!

دالى : ليس بالضبط ، يا جدتى . ليتها كانت من لحم ودم .

الجلدة : ماذا تعنى ، يا ولدى ؟

دالى : (مخفضا صوته) هذا سر . بفتاة فى لوحة لدومينيك انجر : انها فتاة النبع يا جدتى .

لدومينيك انجر : انها فتاة النبع يا جدتى .

الجلدة : (تضحك) جازاك الله خيرا ، يا بنى .

دالى : لقد شاهد بابلوبيكاسو . وهو مصور اسباني يكبرنى بثلاثة عشر عاما . وسبقنا الى باريس . حيث بدأ نجمه يلمع . شاهد بيكاسو لوحاتى الاسبوع الماضى . أتعرفين بما أعجب يا جدتى ؟

الجلدة : بمنظر الشيطان والخلجان الاسبانية الغارقة فى السكون . السابحة فى ضياء القمر ؟ هذا أجمل ما عندك .

دالى : كلا ، يا جدتى ، أعجب بظهور الفتيات فى لوحاتى ، وثمة مصور آخر من الأسبان جاء من باريس وهام اعجابا بلوحاتى . يا جدتى . انه جوان ميرو . وقد استحث والدى يحماس أن يرسلنى كى أتمم تعليمى بالعاصمة الفرنسية . ملتقى الفنانين من كل الأجناس .

الجلدة : أعرف . يا حفيدى العزيز ، انك لا زلت فى مراحل التجربة . وأراك تتنقل من الأساليب الفنية بيسر وتفوق . رأيت لوحاتك الانطباعية . ولوحتك التنقيطية التى تلت عنها جائزة . وان كنت انت غير مقتنع بها .

دالى : اكتشفت يا جدتى مؤخرا أيضا مصورا أعجبنى أسلوبه . أنه مصور اسباني بدوره يحيا فى باريس . جوان جرى . أقصد . تعلمت منه « التكعيبية » بزهدا اللونى على الأخص . استوعبتها مبكرا . لكننى تعديتها . اننى على الرغم من براعتى فى الأساليب الجديدة ، الا اننى أميل الى « الكلاسيكيات » التى تملك على حواسى . اننى أهيمن اعجابا ، يا جدتى ، بمصور هولندى قديم اسمه فيرمير . يا للدقة التى يسجل بها كل ما حوله . ثم يا لروعة الاضاءة التى يظف بها شخصوصه وكائناته . أجواء سحرية يسبح فيها الواقع اليومى . أهو حلم ذلك الذى يرقى اليه بلوحاته ؟ آه ، لابد أن أعترف لك يا جدتى أيضا ، اننى لا أصور هذه الأيام فحسب . اننى أقرأ .

« **الجنة** : لابد أنك يا سالفادور ، تقرأ أشعارا مع صديقك جارسيا لوركا .
دالي : أتعرفين ماذا أقرأ ؟ كتاب لطبيب نفسي من فيينا هو سيجموند
 فرويد . . عنوانه « تفسير الأحلام » اننى لا أكون فى احسن حالاتى
 الا وأنا فى حلم يقظة . عندئذ أجد اننى أصور بطلاقة أكبر .
 ماذا يعنى هذا ؟ هل أنا أقترب من تلك الجماعة التى يسمونها فى
 باريس « الجماعة السيريةالية ؟ ! » وددت أن أسافر الى هناك . .
 كى أتعلم . وأنضج . »

٥

« **الأب** : أجل ، يا بنى ، صدقنى ، صدقنى ، اننى أتابع كل ما تكتبه
 الجرائد عنك . وبخاصة على أثر ماعرضته من رسوم بقاعة دالمو
 ببرشلونة فى نوفمبر ١٩٢٥ الصحافة متحمسة لك أشد التحمس .
 اننى أجمع القصاصات التى تكتبها عنك سواء جريدة « الجازتيه
 دى لوس آرئيس » أو جريدة « بوبليسيداد » فى برشلونه ، وكذلك
 كل ما تكتبه عنك الصحافة الأجنبية . وها هى جريدة بوبليسيداد
 فى أحد أعدادها الأخيرة من عام ١٩٢٦ تقول اننا مهما تقبنا فى
 صفوف الفنانين الشباب ، فلن نجد أهم من ذلك المصور الشاب
 من فيجيراس ، تعنيك انت بطبيعة الحال ، يا سالفادور . ولذلك ،
 يا بنى ، فقد قررت أن أحقق رغبتك . . سأرسلك الى باريس
 لتستوفى دراستك . »

٦

« **دالي** : فى عام ١٩٢٩ وصلت الى باريس كانت الرهبة تملؤنى رغم
 جسارتى . زادت بى واحدا تلك الجموع من الفنانين الأغراب القلقين
 الذين يحيون فى الفقر ويحلمون بالمجد . وكى أنجح فى هذه المدينة
 التى هى مدينة بلا قلب ، كان يجب أن ألقى العون من أحد .
 وقد تلقيت من مصور اسباني يكبرنى بتسع سنوات . . هو جوان
 ميرو الذى هرع لنصرتى وأخذ بيدي ليقودنى فى الحياة الباريسية .
 فى أول ليلة تعشنا معا دقق النظر فى سائلا بلهجة جادة :

ميرو : هل لديك بذلة سوداء للحفلات .. بذلة سموكنج أعني ؟

دالي : كلا .

ميرو : هذه البذلة يجب أن تكون أول ما تتحصل عليه . بمجرد حصولك عليها سأخذك الى المجتمعات الراقية . مثلاً حفلات الأمير ميديفاني .
المهرجا كابورثالا . الفيكونت دي نواي . مدام شانيل . ومام
سكيا باريلي . الكونتيسة ماري - بلانش دي بولينياك .

دالي : من الغد سأكون عند الترنزي .

ميرو : واليك القاعدة الثانية . اياك والثرثرة في هذه المجتمعات حتى لا تبدو تافها . الزم الصمت . حط نفسك بالغموض . واذا فتحت فمك بكلمة ، فلتكن عند الضرورة .. ولتكن جارحة . يجب أن تثير شفتاك القلق في قلوب المحيطين بك .

دالي : (ضاحكا بخشونة) اطمئن ، يا سينيور ميرو ، في مثل هذه الاستعراضات لن يكون من هو أبرع مني .

ميرو : (بصرامة) وعليك أن تخفي فافتك . ان طوق النجاة الوحيد أن تحتفظ بفقرك سرا . ان الاشفاق يقتل القدرة على العمل . انه يولد العار والخجل . وكلما شحت نقودك كن سخيا في اعطاء البقشيش . لا تتردد في المسكنة أبدا . استغن عن الطعام أياما ، لكن اذا دخلت مطعما فلا تقنع بأكلة متواضعة .

دالي : سأخفي فاقتي .

ميرو : واستعد ، سأعرفك بالسيراليين .. سأقدمك الى تريستان تزارا - أحد أعلامهم . وليكن دخولك اليهم صاخبا .

٧

دالي : هكذا سارت حياتي على مستويين . الأول مستوى رجل المجتمعات الملفت للأنظار بعصاتي القصيرة تنتقل بين أصابعي ، وشاربي المحتني به ، وثيابي المنتقاة ، رغم خلو جيبي . والثاني مستوى الخصور السيرالي المتحمس لنظرياته . في مونمارتر حي الفنانين بباريس كنت أسكن غرفة فقيرة ، وأبيت جوعانا ليالى كثيرة .. ولكن سرعان ما ألفت أنظار النقاد الى ، وحظيت باهتمام الصحف . وفي أول معرض لي بباريس بيعت كل لوحاتي . وأدركت ان

الأرستقراطية التي كنت أخالطها واحتقرها في صمت كانت على جمهوري الذي أعتمد عليه . وضربت أسعار لوحاتي أرقاما قياسية . وتراوح سعر اللوحة في أول معرض لي بين ستة آلاف فرنك وأثنى عشر فرنكا وهكذا تجاوزت كل توقعات أبي وتوقعات منظم المعرض الذي تقدم يعرض على عقدا بمقتضاه أتقاضى عند التوقيع ثلاثة آلاف فرنك ويحصل هو على ثلاثة من أعمالى ملكا له ، وباقي الأعمال يبيعها لقاء عمولة .

٨

في معرض دالى بباريس تخلى عن تسجيل الأشياء على لوحاته بمقتضى قوانين محاكاة الطبيعة . وصار يصور هذه الأشياء بدقة خادعة للنظر وعلى انها ترجمة أمينة لما يراه في أحلامه . ولم تكن السيريالية لترجو الا مؤيدا على شاكلته . ولئن كانت التكعيبية وبالمثل التجريدية لم تجد من الجمهور العادى الا القليل من الفهم والترحيب ، فان السيريالية على العكس قدر لها أن تفهم في خطوطها العريضة على الأقل وتصبح مقبولة من الجمهور العادى ، المفتقر الى الثقافة التشكيلية العريضة . ان السيريالية ومبناها الحلم قد جلبت الى رجل الشارع شيئا يستطيع أن يستوثق منه بنفسه . ألا يعرض المصور على لوحته رؤية من رؤى الأحلام ؟ ان الكثيرين قد رأوا أشياء ماثلة في أحلامهم . وانصافا لدالى يجب أن نذكر انه قد ساهم مساهمة كبيرة في حمل الجمهور على تذوق التصاوير السيريالية . لقد أعجب الكثيرون من مرتادى معارضه « بساعاته المنصهرة » و « ادراجته التي تخرج من الأجسام الانسانية » وغير ذلك من ابتكاراته الغريبة . وقد وجدت الصحافة في معارضه سالفادور دالى فرصا طيبة لكتابة مقالات شيقة ، جذبت ملايين القراء الى أعماله السيريالية ومتابعتها .

دالى : صحيح ان الأفكار التي أتى بها السيرياليون من أمثال ماكس أرنست وجورج دى كيريكو وفرانسيس بيكابيا ومارسيل دوشام ومان راي وأندريه بريتون قد أعلنت من شأن « اللاوعى » أو « العقل الباطن » ، الا أنني قد تجاوزت كل ما أتوا به ، وذلك باعراضى حتى عن فكرة « الجمال » فقد أحللت مكانها « الفحش » وبسطت على لوحاتي « المشاهد المقدسة » لماذا ؟ سأقول لكم . . . لأننا نحن معشر السيراليين

لسنا فنانون بالمعنى الدقيق للكلمة « فنانون » ولسنا أيضا « علماء » . .
 اننا مثل سمك الكافيار المتوحش الذى يحيا بين المياه الباردة وهى
 الفن وبين المياه الدافئة وهى العلم . وتحت درجة الحرارة هذه
 والسباحة ضد التيار تبلغ تجربة حياتنا أعماقها المظلمة ، المتمثلة
 فى ذلك المسحوق المفرط خلقيا وتعديه بجسارة خارقة . واننى
 الا فى جو من امتصاص الواقع وتعديه بجسارة خارقة . واننى
 بابتكارى لأسلوب « الهذيان التأويلى الانتقادي » فتحت الباب على
 مصراعيه أمام عقلى الباطن ، محررا اياه من قبضة المنطق مرحبا بكل
 شطحات فكرى حتى أشدها اضطرابا ولا معقولية . . ووضعت على
 لوحاتى ما يدلقه عقلى الباطن من أشياء تحت ضوء باهر مثلما
 تعكسه المصابيح الكاشفة على مناخد العمليات الجراحية . وبذلك
 امتلأت لوحاتى بمناظر طبيعية غريبة عن هذه الأرض وان كانت
 منها ، وبكائنات لا بشرية ، وبخواء لا نهاية له ، وعلى خلاف رفاقي
 السيرياليين لم أعمد قط الى كبح جماح هذيانى . بل تركته يمضى
 بى الى أقصى ما يقدر أن يصل اليه ، واستخدمت فرشاتي من أجل
 أن أصور على لوحاتى محتوى عقلى الباطن . . كله . . كله . .
 جلا تمييز .

٩

لا يوقع سالغادور دالى لوحاته باسمه وحده ، بل باسمه واسم
 جالا . من هي جالا ؟ ان وراء هذا الاسم علاقة حب عارم وثيق .
 كما لو كان كل من دالى وجالا لم يوجد الا للآخر ، ولا يوجد
 الا بالآخر . وعندما يتكلم عنها دالى فبنشوة طاغية تحمل على
 التساؤل عما اذا لم يكن الأمر فى الواقع على ما يتحدث عنه ، وانه
 فحسب انما يحكى عما كان يتخيل أن تكون عليه علاقته بها ؟

دالى : امرأة قبل جالا لم أعرف . ما أن رأيتهأ أول مرة حتى شعرت اننى
 لن أستغنى عنها . عن المرأة التى ستصبح شريكة حياتى وزوجتى .
 أليس هذا غريبا فى عصر أصبح السوس ينخر فى العلاقات بين
 الأزواج ؟ لئن كنت لم ألتق بجالا الا عام ١٩٢٩ الا أننى
 - صدقونى - كنت أراها ولما أبلغ من العمر سبع سنوات . كيف
 كنت أراها ؟ سأحكى لكم . بينما كنت أنصت الى شرح مدرسى
 بالفصل كانت ترتسم أمامى رؤية جذابة لصبية روسية صغيرة

تدثر بالفراء وتجلس منكشمة في زحافة ثلجية تطاردها ذئاب متوحشة ذات حدقات فسفورية . كانت تنظر الى بالحاح واصرار وبدا وجهها مثل أبهى عذارى رافائيل . كان هذا وجه جالا . كان وجه جالا بكل تأكيد .

واذا صرفنا النظر عن هذا اللقاء ، فان أول لقاء حقيقي بين دالى وجالا لا يقل فى صورته العامة وفى تفاصيله عن مادة الأحلام . دعا دالى عام ١٩٢٦ أصدقاءه السيراليين أن يجيئوا الى موطنه بالشاطئ الأسباني . كان آخر من جاء بول ايلوار الشاعر وصديقه جالا . كان دالى فى تلك الآونة لا يغالب ضحكات هستيرية تمنعه من الحديث المنطقى وتنطلق من شفثيه هوجاء بلا ضابط . بدا شكله لجالا ، رغم كل البهارج التهريجية التى عمد اليها ، منفرا . ولكنها اذا كانت قد رأت فيه رجلا نصف مجنون الا أنها حدست أيضا ما فى أعماقه من عبقرية قادرة على تحديات جصور . وحدهس دالى ان فى هذه المرأة شيئا دينا يبحث عما يساعدها على تحقيق أسطورتها ، وأنها قد بدأت ترى فيه هو . هو وحده . المخلوق القادر على أن يبذل لها العون فى هذا الصدد .

دالى : فى تلك الآونة عرضت على رفاقي السيراليين لوحتى التى كنت قد أتممتها لحساب الفيكونت نوايى واسمها « اللعبة الفاجعة » الكل انهار على عبارات المديح . عدا جالا التى قالت لى :

جالا : كل هذا يبدا لى مقززا ، ومخالفا لمفهومي عن الحياة . انك تعرض نفسك لخطر أن تتدنى بعملك الى مستوى الوثيقة السيكلوجية فحسب .

دالى : أقسم لك أننى لا أهوى البذاءة والحطة . بل أعتبر الموضوع الحسى موضوعا مربعا حقا . ولهذا أصوره .

الراوى : وفى خضم المعاناة التى تسربت الى قلب دالى وجالا ازاء وجود كل منهما فى حضرة الآخر ، بحثت أنامل دالى عن يد جالا لتتشبث بها ، لكن يد جالا كانت أسرع من يده وأمسكت بها . غمرته موجة الضحك الهستيري الذى كان ينتابه ، فلم تتزعزع جالا التى أدركت بحدهس الوسيط الروحاني أن هذا الضحك نابع من قلب عشنش فيه الرعب والظلام ، فألقى دالى بنفسه عند قدمى المرأة الشابة قائلا :

دالى : لا تتركينى !

جالا : يا صبي الصغير .. لن نفترق أبدا !

١٠

بلغ حب دالي لجالا مشارف الجنون . ذات يوم ، في بداية تعارفهما ، كاد يدفع بها من أعلى صخرة لتهوى الى البحر وتلقى حتفها . أحسست في أعماقها بأنه انما يجمع بشأنها أمرا ، أدارت اليه رأسها . أمسك بجداول شعرها ، وقال لها بلهجة أمرة مرتعش الصوت ، وقد تأجج في صدره خيال خسيس :

دالي : قولي ماذا تريدني أن أفعل بك ؟ ولكن قوليه لي ببطء ناظرة في أعماق عيني . قوليه بأشد الكلمات شراسة ولا تخجلي مما تقولين .

جالا : (بهدوء متناه) أريدك أن تقتلني !

ازاء هذه الكلمات ، عاد الهدوء الى دالي . لقد أمكن لجالا أن تحسس الرغبة الجامحة المرضية التي كانت تمزقه مخبوءة في أعماقه خفية ، فلم تلجأ الى الاختباء والاحتباء ، بل سبقته وهتكت ستره . بضربة واحدة حكيمة وحاسمة هشمت رأس الأفعى . وبوحشية أطفأت في أعماقه تلك الشهوة والى الأبد أيضا .. واجهت رغبته المكبوتة وتغلّبت بشجاعة عليها ، والحق ان جالا نفسها منذ طفولتها وهي تستشعر رعبا دفيناً من فكرة الموت ، ومضت تتمنى أن يقبل اليها سريعا كي تتفادى عناد الانتظار .. وعندما قالت لدالي بثبات « اقتلني » كانت تعبر عن رغبة قديمة وخبيثة .. ولكنها بذلك شفته من كل نزعة إجرامية ، عدوانية . وكل عوارضه الهستيرية زایلته واحدا تلو الآخر . واستعاد سيطرته على أفعاله وابتسامته وضحكاته .. وصارت جالا لازمة لزوم الهواء والماء لحياته .

١١

دالي : اني أعترف بانني تلميذ جالا الصغير . علمتني أوليات الحياة وقوانينها الأساسية . وهدتني الى دعائم الحقيقة ، والمتعة ، والحصافة . علمتني أن ألبس ، أن أنزل سلما ، دون أن أتعرّس مرات على الأقل ، أن أكل فرخة ، دون أن أقذف بقايا العظام الى

السقف ، أن أعرف أعدائي ، وألا أنفق نقودي بلا جدوى . وفى مجال الفن - أجل فى مجال الفن أيضا - كانت جالا رائدى الى الكلاسيكية » وساعدتنى أن أزيح النقاب عن الوشائج التى كانت تربطنى منذ صباى « بعصر النهضة » تلك الوشائج التى كانت دائمة بداخلى ، وأحاطتنى دون أدنى صخب بالأسانيد التى قادتنى الى هناك . ودون أن أحس بأنها تفرض على شيئا مضيت أتححر من عاداتى المستهجنة ونزواتى المهووسة . وفى أية حالة مزاجية أكون ، تضبط مزاجها على وفق مزاجى . تفكر معى وتتصرف بتوافق تام . انها تدفع الفواتير وتمسك فى يدها بميزانية البيت ، وتختار لى ملابسى ، وقد صارت بسيطة قائمة اللون ومضبوطة ، تجيب على أغلب خطاباتى ، اما لا تجيب عليه فيبقى بلا رد وأحيانا لا يفتح . ترعانى وتسهر على راحتى ، وفى الوقت المناسب تختفى كى أفرغ الى نفسى . تسمعنى موسيقى ملائكية وأنا أعمل ، تدير البيت ، وتقوم لى بدور الملحق الصحفى ، وأستخدمها أيضا لنموذج لأعمالى . تزين لى أفكارى وتحمس لها . وتتولى تفسير لوحاتى . انها تهيب الجو الملائم لكى أعمل . ولا تنتقد أبدا . من الذى يحكم فى حياتى ؟ هى ، بكل تأكيد ، وهى أيضا التى تحمينى - عند الضرورة - من الحقيقة ذاتها . واذا كتبت شيئا فهى التى تجمع قصاصاتى المبعثرة ، ومن كلمات مهوشة تشيد عملا مقروءا . ويفضلها قدر لروايتى الأولى « المرأة المرثية » أن ترى النور عام ١٩٣٠ فهى الوحيدة التى لا تفضل الطريق بين فوضى المخطوطات التى أودعها ذكرياتى . وفى كتابى « خمسون سرا من أسرار موهبة سحرية » عام ١٩٤٨ قلت يحق أننى أحيا مع امرأتين الأولى زوجة شرعية تحيا معى منذ ثلاثة عشر عاما ، اسمها التصوير ، والشيوخوخة لا تدرکہا أبدا ، وهى فى صحوى معى ، وفى نومي بجوارى ترقد . أما الثانية فهى امرأتى التى تزوجتها بعد ذلك ، أن كل مصور مجيد يجب ، قبل كل شيء ، أن يتزوج امرأة مثل زوجتى . بإمكان كل رجل أن تكون له زوجة ، ولكن جالا وحدها تشفى الجرح وتظل الحبيبة دوما . تهوى التصاوير أكثر مما تهوى مصورها ، تمسك بك بين يديها اذا اقتضت الأمور ذلك ، وتمنعك من أن تقدم على أى فعل يتعارض مع فن التصوير ، تشبع شرهك ، وتدع الطاقات والأشواق تجرى فى أعنتها ، هى التى تقف أمامك أنموذجا ترسمه ، فيكتسب الفراغ شكلا معماريا ، هى التى تطرد القلق . . هى التى تفعل

كل شيء بينما هي تبدو وكأنها لا تفعل شيئاً • اننى أوقع على لوحاتى باسمى واسمها ، لأننى فى دمها أغمس فرشأتى وأرسم •

١٢

أخذ النجاح الذى حققه دالى يوغر صدور رفاقه السيراليين بالحسد منه • ولكن الطريف فى الأمر انه فى الوقت الذى بلغ الاعجاب بأعماله السيرالية القمة ، كان هو قد بدأ يضجر منها •

١٣

أحد السيراليين : أصبحت نظريتنا السيرالية نهبا لذلك الشاب الوافد الينا من اسبانيا ••

ثان : باستخفاف شديد يستغل نظريتنا من أجل أن يتختم جيبه بثمن لوحاته التى يتزايد عليها الاقبال •

ثالث : اسمعوه يقول « أنا وحدى ، الذى انتج تصويرا سرياليا حقيقيا » هو وحده •• اسمعتم ؟ ونحن بالله ماذا ننتج ؟ أتبنا أم علفا ؟!

الأول : يابريتون ، انت الذى تترأس حركتنا السيرالية • وعليك أن تتخذ قرارا بطرده من جماعتنا •• كل الامجاد الصحفية له •• انتحل من الصفات ما ليس له •• انه المتحلى بلسان الحركة التى ارسينا دعائها بعرقنا وجهادنا • لا بد أن يطرد •

صبيحات : يطرد •• يطرد ••

(جلية)

فى عام ١٩٣٩ والحرب العالمية الثانية فى أوائلها تشاورت الجماعة السيرالية بزعامة أندريه بریتون الذى كتب الكثير من المديح عن أعمال سالفادور دالى من قبل •• وقررت طرده من الجماعة بحجة انه «انفعالى» و «مستبد» و «دعى» و «محب للظهور» و «أكاديمى» •• أما دالى فقد ظل على الرغم من فقدته لعضوية الجماعة أشهر المصورين السيراليين وأكثرهم لفتا للأنظار •• وعندما سئل عما اذا كان يتوى بعد أن ترك السيرالية أن يحيا حياة الناس العاديين ، صاحت جالا تقول :

جبالا : لكننا لم تكن فى وقت من الأوقات من الناس العاديين .. كانت السيريالية جزءا لا يتجزأ من حياة دالى . وليس بإمكانه أن ينتزعا من شخصيته وكيانه ، مثلما لا يستطيع أن يقتلع ساقا من ساقيه .

١٣

فى الفترة من ١١ يونية الى ٤ يولية عام ١٩٣٦ أقيم فى لندن معرض دولى للسيراليين اشترك فيه فنانون من أربع عشرة دولة وضم ثلاثمائة وتسعين عملا من لوحات وتماثيل وكولاج وحفر ، وغير ذلك من الأعمال المتفذة بأسلوب جديد تماما لم يكن باستطاعة الألفين من الزوار الذين أموا المعرض يوم الافتتاح أن يفكوا طلاسم الكثير منها . مما أعطى الصحافة فرصة طيبة لأن توجه النكات اللاذعة والنقد الساخر الى المشتركين فى المعرض . على أن السير هربرت ريد الذى كان عضوا فى لجنة تنظيم المعرض كتب يقول :

هربرت ريد : أن هذه السخريات لم تلق اصداءها فى الجمهور على أى حال . جاء الزوار وبخاصة الشبان منهم بالمئات ، لا لكى يهزلوا ويمزحوا بل لكى يتعلموا ويتنوروا ، وبعبارة أوجز كى يعيشوا ، حمدا لله ، لا زال عندنا جمهور جاد من العلماء والفنانين والفلاسفة والاجتماعيين .

وكما هو الحال دائما سلطت الاضواء على سالفادور دالى الذى أعلن أنه سيلقى فى الاسبوع الأخير من المعرض محاضرة بعنوان « أشباح ذهانية أصيلة » والى هذه المحاضرة ذهب دالى وقد ارتدى بذلة كاملة من بذلات الغواصين فى أعماق البحار . وعندما سأله صاحب المتجر الذى استأجر منه دالى البذلة الى أى عمق ينوى النزول أجاب : « الى العقل الباطن » . دخل القاعة يجر ساقيه جرا من ثقل الرصاص الذى صنع منه حذاء البذلة . خيم الصمت على الحاضرين . وعندما صعد الى المنصة أراد دالى أن يزيح غطاء الوجه الذى كان يمنعه من الكلام . ولكن الغطاء رفض أن يتزحزح من مكانه فقد أحكم صاحب المتجر اغلاقه حتى يقاوم الضغط تحت الماء . هرع صديقه ادوار جيمس وجبالا الى المنصة لنجدة دالى . شوهده وجه دالى وراء الغطاء الزجاجى يتصبب عرقا وقد جحظت عيناه وقد أوشك على الاختناق داخل الغطاء المحكم . عمدا الى فتح

الغطاء بمطرقة . وكل ضربة كانت تنزل على جسم الصلب يتردد صداها في رأس دالى لو كانت طلقات من مدفع . وقد خيل له أن جمجمته على وشك أن تتحطم . وفي انقاعة انفجر الحاضرون في الضحك ، وهم يتابعون هذا المشهد الذى لم يأخذوه الا على انه واحدة من نكات دالى التى يتحف بها جمهوره في كل أوان . وهكذا فان المحاضر الذى انتوى أن يغوص الى أعماق الروح الانسانية وجد نفسه غارقا في عرقه وهو في طريقه الى تلك الأعماق وعلى شفا الموت . على أن هذه الواقعة الغريبة قد ساهمت في ذبوع صيته . وان كان النقاد مثل اذير لانكستر قد سلط سهامه الى هذا المهرج دالى المتيتم بعمليات الاخراج المسرحى .

١٤

الى السيدة كاريس كروسبى يرجع الفضل في تعريف أمريكا بسالفادور دالى . في عام ١٩٣٢ أقيم أول معرض له في نيويورك . وفي عام ١٩٣٤ سافر للقامة بالولايات المتحدة . وهناك تلاقى ميوله الاستعراضية مع بلاد تولى الابتكارات والافكار الجديدة اهتماما كبيرا لاستغلالها تجاريا على أوسع نطاق ، وحيث تلعب الدعاية والاعلان دورا كبيرا يقوم أساسا على الاثارة ولفت الانظار .

وجد دالى اذن في أمريكا المجال متسعا ليمارس تقاليعه وشطحاته بين أغنياء قادرين على تمويل هذه الاستعراضات مهما كانت صارخة باذخة ، تارة ترويجا لبضاعتهم ، وتارة لفتا للانظار الى ملايينهم التى تبحث عن يبندها لهم . وتارة سدا لغراغ حياتهم التى ضخمها الثراء . وفي أمريكا أرض المغامرات ورعاة البقر وعصابات شيكاغو وأصحاب الملايين وغانيات هوليوود وبروداى ، وجد دالى منجما من الذهب . جذبه كاليفورنيا وسكن فيها . سطا للصوص ذات يوم على بيته وسرقوا تسعة عشر ألف دولار . قرر أن يستأجر على أثر ذلك خزانة في البنك . ولدهشة عامل الخزائن رأى دالى يضع في خزانته ثلاثة أنابيب كبيرة من الألوان فقال للعامل :

دالى : بهذه الأنابيب سأرسم الروائع . وتنفق الأموال .

١٥

ذات الحركات والألاعيب مارسها دالى فى كل معارضه
بأمريكا . لقد جذبت شطحاته الجماهير الى معارضه أكثر مما جذبتهم
لوحاته . وكانوا يستملحون مساحره وتعليقاته ومواقفه النيريجية
المتقنة . كانوا يأتون لرؤيته ، ثم بعد ذلك لمشاهدة لوحاته . وقد
وجدت الصحافة الأمريكية فيه مادة شيقة لقراثها . فارتسمت
صورته على صفحاتها الأولى . وانبالت عليه الطلبات . وذات مرة
طلب منه صاحب أحد المحلات التجارية الكبيرة فى نيويورك أن يعد
لفتريناته تصميمات سيربالية ، وقبل دالى .

دالى : لاحظت فى الآونة الأخيرة الكثير من المقلدين لى فى هذا القسماز وهذه
فرصة لكى أثبت لهم كم هم أدنى من أستاذهم الأكبر . .

لكن عندما نفذ صاحب المتجر تصميمات دالى لفتريناته أجرى
بضعة تعديلات طفيفة لبعض الجزئيات التى اعتبرها صارخة . .
ولما عرف دالى بأجراء هذه التعديلات دون اذنه ثار وانهال على الوجهاز
الزجاجية بعصاته فحطمها . وعندما قدم للمحاكمة صاح فى قاعة
الجلسة قائلا :

دالى : انكم تتمسكون « باعلان الاستقلال وحقوق الانسان » وانى
أتمسك « باعلان استقلال الخيال ، وبحق الانسان فى أن يكون
غريبا عن الآخرين » .

١٦

دالى : فى السادسة من عمرى تمنيت أن أصبح طاهيا . . ولكننى فى
السابعة آثرت أن أكون نابليون . ويقولون اننى أصلح ممثلا قديرا
ويدعون اننى لاهيا حياتى ، بل أمثلها . واننى على أى حال اعتبر
نفسى محظوظا اذ ولدت فى القرن العشرين ، اذ لو كنت ولدت فى
عصر آخر ، لما تحدث عنى أحد . لماذا تمنيت أن أكون فى السادسة
من عمرى طاهيا ؟ لا شك أن ثمة علاقة وطيدة بين الطهى والتصوير .
عند ما تعد طبقا من الطعام فانك تضيف شيئا من هذا وشيئا من
ذاك . . انك تتذوق مافى الطبق ، تستطعمه ، وتحكم عليه . وفى

دنيا هذا الفنان - ١٩٣

النيابة تعثر على المذاق الذي تريده . ويشبه هذا كثيرا مزج الألوان . أن الغذاء في إنجلترا وأمريكا بربرى . وأن البلد الذي يكون فيه الغذاء بربريا لا يستطيع أن يخرج منه مصورون مجيدون . هذا ما قلته فى حديث لى بالتلفزيون . . . سيأتى الآن . مستر مالكولم ماجريج رئيس تحرير مجلة بنش ليجرى معى حديثا فى برنامج يعده لحساب التلفزيون الانجليزى . ترى ماذا أقول له . هل أقول له اننى حاد الذاكرة أم أقول له اننى أومن بالمصادفة ذات الدلالة الرمزية ؟ هل أحدثه عن انانيتى . . هذا أمر معروف . . منذ صغرى وأنا أريد أن أكون على الدوام مختلفا عن كل الآخرين . . حتى اننى أكاد أبكى اذا ما وجدت نفسى بين نفر من الناس العاديين . ما شأنى بهم . أنا العبقرى الفريد ؟ قبل كل شئ أنا . . أنا قبل كل الآخرين . . أنا . . أنا وحدى . . هناك أمران يجب أن يتحققا للمرأة كى يكون مصورا عظيما : أن يكون أسبانيا وأن يكون اسمه سالفادور دالى ! وانظروا الى اسمى : سالفادور . . هل لاحظتم ماذا يعنيه اسمى ؟ ! . . انه يعنى « المخلص » أنا المخلص . حقا . . جئت أخلص العالم من خواء الفن الحديث ! اذا قدر « للتصوير » أن يتعدى عصر التقدم الآلى الهمجى هذا . . فان استمراره وبقائه سيكون بفضل سالفادور دالى . . سألتنى مجلة « اسكوير » ذات مرة بضعة أسئلة وأجبت عليها .

٥٣

الصحفى : ماهى السيريالية ، ياسيد دالى ؟

دالى : السيريالية هى أنا .

الصحفى : ماهو الفعل المحبب اليك ؟

دالى : أن أصعد بالمصعد ، لا أن ينزل بى .

الصحفى : هل أنت عبقرى ، ياسيد دالى ؟

دالى : بدأت فى أول الأمر لعب لعبة العبقرية ، وها انا الآن قد أصبحت عبقريا . . كل الناس الآن مؤمنة بعبقريتى .

الصحفى : لكن هناك من زملائك المصورين المعاصرين لك يعتبرونك نصابا . ماذا تعتقد فى ذلك ؟

دالى : هذا رأى خاطئ تماما ، وذلك لأننى أنا النموذج الأسمى للعبقرية .

١٧

يدين دالى بجزء كبير من شهرته المدوية للصحافة . وهو يعرف ذلك جيدا فهو رجل أعمال أكثر منه هاوى استعراضات وقد كان من نتيجة هذه الدعاية الضخمة التى تحققها له أجهزة الاعلام المتنوعة أن ملايين الناس من الذين ليس بإمكانهم أن يقتنوا لوحة لدالى - واسعاره تضرب ارقاما قياسية فى الارتفاع - ولا حتى أن يشاهدوا لوحة من لوحاته الاصلية ، هم على علم باخباره أولا بأول ، يتابعون تصريحاته وآراءه والصور المنقولة عن لوحاته . وهو يهتم كثيرا بلقاءاته برجال الصحافة ، ويحيط مؤتمراته الصحفية بهالات استعراضية تجذب مزيدا من الانظار اليه ، ففي مؤتمر صحفى عقده بروما عام ١٩٥٤ خرج من بيضة كبيرة بيضاء . يقول للصحفيين :

دالى : ها أنا قد ولدت للمرة الثانية . يجب أن يولد المرء مرتين . وها أنا : أولد خارجا من هذه البيضة ولادتي الثانية . اسألوني الآن ، أجيبكم .

١٨

الصحفى : يا سيد دالى . أرجو أن يفهم الجمهور اجاباتك .

دالى : سيدى الصحفى ، لو فهم قراؤك حتى بعضا مما أقول فهذا حسن . لأن لغة دالى ذات قدرة خيالية على التوالد والتكاثر . يكفى أن يفهم قراؤك فكرة لدالى حتى تصبح عشرة بل مائة فى اذهانهم .

الصحفى : قبل أن أسألك عن فنك ، أرى فيك شيئا مثيرا ملفتا للانظار . شاربك المنتصب أقصد .

دالى : شاربى هذا يعيننى على الاستلهم . ثم هو له فائدة عملية عندى . بعد أن أنتهى من عملى أجد أصابعى ملطخة بالألوان وبدلا من أن أبحث عما انظفهما فيه . أرفع أصابعى الى شاربى واسحبها فيه . وهكذا صار على النحو الذى تراه . ان للرواى الفرنسى مارسيل بروسست شاربا مثله . ولكن شارب بروسست يرمز للتعاسة أما شاربى فهو رمز البهجة .

الصحفي : انت ترسم الآن صورة شخصية للممثل لورنس أوليفيه ،
فالى اية مرحلة وصل عملك فيها ؟

دالى : العمل يسير على مايرام . سير لورانس أوليفيه قضى ساعتين فى
اعداد مكياجه . ثم لم يجلس أمامى لأرسمه أكثر من خمس عشرة
دقيقة . لكن كل شىء واضح فى ذهنى بشكل عنيف للغاية .

الصحفي : هل ستصور لنا لورنس أوليفيه على الطريقة السيريالية ؟

دالى : سوف تكون لوحة فريدة من نوعها . لكن ليس لأحد أن ينظر اليها
قبل أن تكمل . اننى لا أريد أن أصور أسطورة . لورانس أوليفيه ،
لا أريد أن أصوره كشخصية تاريخية بل لا أريد حتى أن أصور
لورنس أوليفيه ذاته . أريد أن أصور لوحة جديدة بدالى
فحسب .

الصحفي : ما الذى يشكو منه الفن الحديث ، ياسيد دالى ؟

دالى : انه يعانى من حالة قلق عام وغير مبرر . الشبان كلهم
تعاستهم بادية ، حتى اذا ما صوروا الحيوان أو السمك أو البيوت .
القذارة عالقة بكل شىء ، الألوان قذرة ، والانطباع مثبت للهمم .

الصحفي : ولماذا كل هذه التعاسة ؟

دالى : أنا لست تعسا . فى نيويورك يكثر المصورون التجريديون .
ألوانهم متفجرة . عنيفة . أنا شخصيا لست تجريديا . اعتقد
أن العمل التجريدى ذو قيمة زخرفية . ولكن بحيوية ضخمة .

الصحفي : هل لازلت مصورا سيراليا ؟

دالى : اننى السيرىالى الوحيد الذى حافظ على سيراليته .

الصحفي : أنت الوحيد الذى بقيت من السيرىاليين ، يا سيد دالى ؟

دالى : أجل . اننى لازلت أعبر عن حياتى الأولى ، كل ما هنالك اننى
أعبر عنها الآن فى اطار التقاليد الكلاسيكية الكبيرة فى التصوير
الاسبانى . أما فى أعماقى ، فقد بقيت سيراليا مخلصا . لقد
تدهورت السيرىالية متردية بدورها فى التعاسة مثل سائر المدارس
الحديثة .

الصحفي : تعتقد أن السيرىالية بدأت من ايقاع فرح للغاية ، بينما هي
الآن غارقة فى القلق واليأس ؟ وانك الوحيد الذى ظلمت بهيجا
متفائلا ؟

دالى : أجل ، هذا صحيح . وفى بداية طريقي كنت معنياً بالتحليل النفسى . وقد ذهبت الى لندن لمقابلة الدكتور فرويد . ولكنى الآن ، اعنى فى المقام الأول بالتقدم الحيالى الذى تحققه الابحاث الفضائية ، ان الطبيعة الفضائية نوع جديد من الروحانيات ، روحانية الذرة والفضاء .

١٩

تتردد فى أعمال سالغادور دالى ، منذ لقائه بالسريالية ، بعض الصور الثابتة ذات الدلالات الرمزية المبهمة . وقد ظل دالى مختصاً فى ارتباطه بتلك الصور المنزوية فى ظلال خياله ، وقد كانت لوحاته لعدة سنين المرأة العاكسة لما يعج فى عقله الباطن . ولتحاول أن نلقى الضوء على بعض هذه الصور لما لها من أهمية فى فهم فن سالغادور دالى الحافل بالرموز الضاربة بجذورها بعيداً فى اللاوعى . ولنستمع الى جالا تشرح لنا الرمز الأول وهو « رمز الساعات » . الساعات رمز شائع عند دالى . وقد ابتدئ فى لوحاته صور الساعات المنصهرة المتدلّية من أغصان الشجر ، المنسبكة عند حواف المناضد والأرفف والكتب . وربما كان يهدف دالى بتصوير الساعات على هذا النحو أن يدخل السكينة على أعماق ذاته باقناعها بأنه يسيطر بذلك على الزمن . ونراه كثيراً يضع هذه الساعات المتدلّية فى ليونة وسط مناظره الساحلية بصخورها المحيطة ، فنحس بمدى الرغبة فى أن يبدو المكان الحبيب أبدياً مقاوماً للزمن . وأحياناً أخرى نرى دالى يضع بندولا رسم بواقعية مفرطة وسط منظر غير واقعى ، مايحيل ذلك البندول بدوره الى كينونة غير واقعية . وفى لوحته « رمز يتعدى العقل » - وهى على أى حال لوحة أقل شهرة من لوحته « اصرار الذاكرة » - نجده يصور ملعقة ضخمة بذراع لاتنتهى مثل الإبدية ، وتكاد لفرط امتدادها تخرج من إطار اللوحة . وفى قاع المعلقة نجد ساعة متناهية فى الصغر . ويكاد يخيل لنا أن هذه المعلقة تقدم لنا محتواها الذى جاءت به من مكان سحيق كي نبتلعه أو نمزقه تحت فكينا . ولنستمع الى دالى يحدثنا عن الظروف التى صور فيها لوحته الشهيرة « اصرار الذاكرة » .

دالى : ذات ليلة فى باريس تناولنا أنا وجالا عشاءنا المكون من جبن طرى . ذائب . ذهبت جالا مع بعض الأصدقاء الى السينما ، أما أنا

يفضلت أن أذهب الى الفراش مبكرا بسبب ما كنت أحس به من صداع . ولكننى لم استطع النوم وارتسمت أمامى هيئة الجبن الذائب وهو ينسكب بليونة ودسامة وثيدة على شرائح الخبز . ذهبت الى غرفة الرسم ، واضأت النور ومضيت أتأمل اللوحة التى كنت أعمل فيها آنذاك . وكانت كما هو الحال دائما منظر الساحل الاسباني فى ضوء قمرى شفاف وشجنى . فى مقدمة المنظر شجرة زيتون عارية الاغصان . خيل الى ان المنظر كان ينتظر فكرة تنضاف اليه ، رؤية متسلطة . هممت أن أطفىء نور غرفة الرسم وانصرف ، واذا بى أرى الاجابة : ساعتان طريتان منصهرتان ، تتدلى احدهما من فرع شجرة الزيتون . زائلتى الصداع فى الحال ، وانكبت على العمل . وعندما عادت جالا بعد وجدتنى أمام اللوحة وقد اكتملت . واذا بجالا - وهى لا تخطئ أبدا فى معرفة اللوحة الاصيله - تقول لى :

جالا : دالى ، مامن أحد يستطيع نسيان هذه اللوحة بعد أن يراها مرة واحدة . انها تنطبع فى ذهن المتفرج الى الأبد .

دالى : شئ غريب ، يا جالا ، تذكرت الآن . عندما كنت فى الرابعة أو الخامسة من عمري اصطحبت لزيارة حديقة واسعة الارحاء فى برشلونه . احسست آنذاك بخوف شديد وأنا أرى الفراغات بين الشجر .

جالا : دالى ، ان لوحتك « النعاس » تعبر عن هذا القلق الممزق وفى لوحتك المسماة « الشيخوخة والشباب والطفولة » صورة ولد صغير مع مربيته وقد أوليانا ظهريهما ومضيا ينظران الى بعيد ربما كانا ينظران الى الأبدية . على أنه فى الجانب الأقرب الينا من اللوحة صورت رأس كهل عجوز وعلى مقربة منه مقتطف من منظر طبيعى دقيق التفاصيل هل تذكر رغبتك الطفولية القديمة أن تصير عجوزا مثل مربيتك الحبيبة ؟

٢٠

ولنرى صورة متسلطة أخرى فى أعمال سالفادور دالى . انها «صورة الحذاء» وتعتبر لوحة الخطيئة الأولى من أكثر لوحات دالى اهتماما بالتنقيب فى خبايا الذاكرة . واذا كان فرويد يرى أن القدم رمز جنسى شديد البدائية ، بل ونجده فى الاساطير أيضا ،

فان لوحة دالى تصور قدما نسائية وقد التف حول عرقوبها ثعبان كأنه سوار . واذا كانت هذه القدم النسائية قد انبثقت من يسار اللوحة فاننا نرى فى جانبها الايمن ، من متعلقات الرجال ، ، حذائين مشوهين مهجورين . وربما لم ترق معلومات دالى الى أن يعرف أن « القدم » منذ النصوص القديمة انما تشير الى بداية كل خطيئة . كما لا يتنبه الى الدلالات القبلية لعبارة « اخلع نعليك » التى تفيد « اقصر عنك دنسك » الا أنه باستخلاص دالى « للحذاء » كصورة متسلطة فى لاوعيه ، استطاع — كما أوضح ستيفين كايثير فى دراسته بعنوان « سالفادور دالى الباحث عن السماء » — استطاع أن يربط بين عالمين متباينين من الأفكار .

دالى : للحذاء ذكرى منغرسه فى ذاكرتى . فعندما كنت تلميذا أعطيت أحد زملائي التلاميذ ركلة بحذائى فى عجزه ، ثم بحذائى أيضا هويت على آلة كمانه حتى حطمتها اربا . وعندما جاء مدرس يسألنى كيف فعلت ذلك . قلت له (بحذائى طبعاً) وعندما قال لى المدرس أن هذا الذى فعلته لا معنى له . قلت له « ان لحذائى رأيا مختلفا » .

وفى لوحة دالى « أبو الهول المطمور فى الرمل » نجده يستخدم رمز الحذاء مرة أخرى ، الا انه فى هذه الصورة قد دست فى الحذاء زجاجة من اللبن ، والتصق بظهر امرأة غاصت فى الرمال بدورها .

٢١

جالا : هناك صورة متسلطة أخرى فى أعمال دالى جديرة بالاعتبار أنها « الجرادة » وهى فى الواقع ترمز الى ابيه الذى وقف فى وجه كثير من رغبات طفولته . الجرادة عند دالى ايماءة الى الخوف والنظام والأدب .

دالى : كان الصبيان رفاقي يلقون على جرادا حيا ، كنت أفقد اعصابى واصرخ وقد أطلقت لساقى العنان . كنت أحب أن أذهب الى الحقول ، وارقد على الأرض فى دفء الشمس واحلم ، الى أن يبدأ الجراد يقفز على . كنت أكره الجراد لأنه يفسد على متعتى . وقد أحبط أبى بدوره الكثير من رغباتى . كان صاحب افكار متزمته ، ولا يريد أن يصير ابنه فنانا . وعندما كبرت تعلمت أن أكرهه ، وفى أعماقى ،

حلت الجراة محل صورته • الجراد هو أبشع البشاعات ! انه كابوس ،
ورعب ، جنون معذب ، ودافع الى الهلوسات • وحتى الآن بعد أن
كبرت وصرت رجلا ، لو كنت أقف على شفا هوة عميقة وجاءت جراة
تحوم حولي وتحط على وجهي ، فأننى أفضل أن القى بنفسى فى
الهوة على أن احتمل هذا الشئ المرعب •

٢٢

بالاضافة الى اسراب النمل التى تتسلق اجساد خفافيش
ميتة ، هناك صورة أخرى عند دالى ، هى صورة الذباب • وكثيرة
هى التوادى التى يرويها دالى عن الذباب • انه يتكلم برقة عن
صديقته الوفية ، ذبابته المفضلة ، التى تحط على صدغه الايسر •

دالى : لحظتى المفضلة هى التى يحيط بى الذباب • ذباب الساحل الاسبانى
النظيف • ذات مرة كنت أجلس على حافة حوض السباحة باحد
فنادق كاليفورنيا • واذا بى أسمع طنين ذبابة جاءت ترحب بى •
ولكن كم كانت تعاستى عندما بادر بالاقتراب منها شخص معه رشاش ،
ورش الذبابة حتى الموت • • لماذا كل هذه الكراهية للذباب ؟ انها
رمز السكون والحياة وما ليس متوقعا • وقد سئلت ذات مرة عن
سر نجاحى فأجبت بانه تقديمى العسل الطيب الى الذبابة الطيبة
فى اللحظة الطيبة والمكان الطيب •

وتومى زهرة النرجس فى أعمال دالى بجلاء الى نرجسيته ،
والتفاحة الى غضب الأب الذى لا يلبث أن يسلط عليها سهمه مثلما
فعل وليم تيل • والعكاز بدوره يرمز الى حاجة دالى الكامنة الى سند
له فى أمور الحياة وفى شئون الموت أيضا • وقد اكتشف امكان
استخدامه كسلاح ووسيلة حماية ، وأداة عناق ومداعبة • على أن
من أبرز رموز دالى الجنسية أيضا صورة السلم • وفى هذا الصدد
يقول دالى ان تصوره لصعود درجاتها ونزولها سواء فى لوحاته أو
أحلامه انما يومى الى الجنس •

٢٣

احتذاء بفناني عصر النهضة الكبار ، وعلى الأخص ليوناردو دافينشي الذي كان مصورا ومهندسا ومخترعا وكاتبا ، فان سالقادور دالي لم يقصر نشاطه الخلاق على التصوير فحسب . بل أسهم في كل الأنشطة الفنية المعاصرة ، فهو كاتب روائي وشاعر ومصمم للباليه والأوبرا وللسينما ومخترع ، وفضلا عن ذلك فهو مصور . وقد صدرت أول أعماله الروائية عام ١٩٣٠ وكان عنوانه « المرأة المرقية » ومن أعماله أيضا « الحب والذاكرة » عام ١٩٣١ و « الحياة السرية لسالقادور دالي » عام ١٩٤٢ و « الوجوه المختلفة » عام ١٩٤٤ و « خمسون سرا من أسرار مهنة سحرية » عام ١٩٤٨ . و « العين أو عشرة مستنسخات » عام ١٩٥٤ و « دون كيشوت » عام ١٩٥٧ . كما أعد الرسوم التصويرية لما لا يقل عن اثني عشر مؤلفا لكتاب آخرين . بعضها من الكلاسيكيات ، وبعضها من الطبقات الفاخرة ، وبعضها الآخر أيضا من الكتب ذات الطباعات المحدودة .

دالي : لماذا أكتب ؟ حقا ، انني أكتب لكي أعبر عن نفسي تعبيرا أشمل ، بالكلمات أعبر عما لا تعبر عنه الألوان والخطوط الا تعبيرا ناقصا . واني أكتب ولا أشك أيضا كي أوسع من نطاق عالمي بالقدر الذي تتيحه كل وسائل التعبير . وقد استقبل كتابي الأول « المرأة المرقية » بعداوة وتوجس الا انني اعتبره محاولة عظيمة لفرض نوع من النظام على الفوضى الضاربة أطنابها والسيطرة على الأحلام والأفكار المتسلطة . وبفضل « الهذيان الإيجابي » الذي أمارسه أمكن لي أن أززع الأرض تحت أقدام العالم المرئي . وبعد كتابات أخرى ضمننتها مذكراتي التي جرأت فيها أن أضع أمام عيون الجميع الكثير من أدق خصوصياتي وأسرار حياتي ، كتبت روايتي الثانية « وجوه مختلفة » عام ١٩٤٤ ، حيث يمتزج العشق والموت في قصة حب محبب وضال .

في هذه الرواية استطاع دالي أن يضع موهبته الذهانية في خدمة صور نبيلة ومخيفة ينجح في توصيلها اليها بمقدرة فائقة . قد يقول البعض - كما فعل مترجمه هاكون شيفاليه - ان الرواية هي صياغة عصرية لأسطورة تريستان وايزولد . على أن الكثيرين يحتفظون من هذه الرواية بذكريات طلية عن صور تفصيلية للفساد

الذى يتسرب الى عملية الحب . نجد فى الرواية كلا من الشخصيتين الرئيسيتين قد ربط الى شجرة عند الرأس والقدمين ، ومن ثم لم يعد بقادر على الحركة ولا على بلوغ الآخر . وينطوى هذا المشهد على كبت ممتد يسميه دالى « بالشبق العضوى » وطوال هذا الوقت لا يعبر كل من الطرفين عن حبه للآخر بأية صورة من الصور المألوفة ، ولكنهما يبلغان النشوة المرجوة دون ملامسة أو حركة ، من مجرد النظرة وإدراك وجود الآخر .

دالى : كل من شخصيات روايتي ورث عنى بعضا من نوازع المتسلطة . ومن يقرأ بامعان ما كتبته فى مذكراتي يستطيع أن يلتقط الكثير من ميثولوجيتي الشخصية .

من الطريف أن أذكر بالنسبة لرواية دالى هذه ان احدى العبارات التى وردت بها صارت بعد عشر سنوات عنوانا لرواية ذاتة الصيت . من روايات فرانسواز ساجان الكاتبة الفرنسية . انها عبارة « صباح الخير ، أيها الحزن » .

ويبدو ان مخيلة دالى تختزن الكثير من الحكايات الروى الأدبية . وكثيرا ما يصرح لمن يلتقى به ممن يسألونه عما يشغل باله الآن بأنه يزعم تأليف كتاب ، ويذكر العنوان ، ثم لا يقدر لهذا الكتاب أن يرى النور . وفى ذات مرة قال للصحفيين عام ١٩٥٧ انه يؤلف كتابا يتضمن مجموعة من الحكايات للأطفال وعندما سأله الصحفيون عما تفتق عنه ذهنه من خيالات للأطفال قص عليهم احدى حكايات كتابه .

دالى : اليكم من كتابي هذه الحكاية لأولادكم : خرج سرب من سمك السردين حديث الولادة فى أول نزهة يقومون بها بصحبة والديهم . مرت بهم غواصة ، فسألت سردينه أباهما « ما هذا يا بابا ؟ » فقال لها الأب « هذا يا أولاد علبة كبيرة من الصفيح محكمة الغلق ، رص بداخلها صفوف من البشر وغطيت بطبقة من الزيت » .

أما مذكرات دالى التى لقيت جمهورا كبيرا من القراء ، فهى تتضمن الكثير مما يلقي الضوء على أعماله وبخاصة تلك الأعمال

السيرالية التي تبدو مستغلقة على الفهم عند النظرة الأولى . ذلك ان ما يصوره دالى وما يكتبه نابغ عن شخصية واحدة ، تستأهل التقدير بتسليطها وعيها على عالمها الداخلى فى محاولة لتعريف قاسية لأكثر أجزاء الذات احتجابا والغوص الى أبعد الأعماق اختفاء فى الظلمة . وازاء محاولات دالى المحمومة والمتكررة لهتك الأستار يجد القارئ نفسه بحاجة الى أن يجرى خارجا بحثا عن نسمة من الهواء النقي وومضة من الضوء ، ولكن ازاء أسلوب دالى الحافل بالشاعرية والحماس ، لا يلبث القارئ مشوقا أن يعود ليقرا تلك المذكرات حتى النهاية . فيها يقول دالى :

دالى : اننى أكره البساطة بكل أشكالها . ما من شيء لا يستحق الاهتمام ، حتى ينحى جانبا . لكل شيء ثقله ، وكل شيء يستأهل أن يقال . ان لدى ذكريات منذ كنت فى رحم أمى . وأذكر جيدا اليوم الذى خرجت فيه الى الحياة . كل شيء فى الأعماق ، فى الماضى ، يجب أن يتعقب وحذار أن يفلت . يجب أن أحكى عن كل شيء . . . يجب أن أكتب كل ذكرياتى المنقبة عنها فى أعماق أعماقى . . . حتى أتحرك . . . يجب أن أصفى نصف حياتى حتى أحيا النصف الآخر غير مكبل بأغلال الماضى . وقد اقتضانى ذلك أن أقتل ماضى بلا رحمة . . . يجب أن أنزع جلدى المجدد المستهلك الذى اختفيت تحته طويلا كى يخرج الى نور النهار ، جلدى الجديد النضر ، بل كى يبين اللحم . . . لحم رغباتى المخفية ذاته . . . لذلك فقد أثرت ، وهنا يكمن ذكائى المتفرد ، أن أبدأ بكتابة ذكرياتى ثم أحيا بعد ذلك ولا أقلد سائر الكتاب الذين ينتظرون حتى تكتمل حياتهم ثم يكتبون ذكرياتهم عنها .

٢٥

كوركى : أوه ، سالفادور ، كيف حالك ، أيها الصديق العزيز ؟!

دالى : من ؟! فيديريكو جارسيا لوركا ؟ سنوات مضت الآن دون أن نلتقى .

كوركى : أتذكر ، عندما كنا لا نفترق ، ونحن تلميذان بكلية الفنون الجميلة بمدريد ؟

دالى : كنا نقرأ الشعر معا • وكنا نرسم • • أتذكر أية شعلة متأججة كانت فى قلبينا ؟ • ألم تتبأ بانك ستصير شاعرا عظيما ؟
(يضحكان)

لوركا : وأنا ألم أتبأ بانك ستصير مصورا عظيما • كان العالم لا يعبا بنا بعد • ولكننى لا زلت عندما كنت أقوله لك • • مواهبك الأدبية تفوق قدراتك التشكيلية • لقد ولدت شاعرا يا سلفادور • شاعرا قبل كل شيء • أتذكر قصيدتى التى سميتها « أغنية الى دالى » ؟ تلك التى أقول فيها « أوه ! سالفادور دالى ، يا ذا الصوت الرخيم مثل الزيتون ! - انى أتحدث بما ستقوله لى أنت ولوحاتك - لا أمتدح فرشاة صباك غير المكتملة - لكننى أغنى بالدقة المحكمة التى تصوب بها سهامك - وقبل كل شيء ، فأننى أغنى بفكرة مشتركة - تقرب بيننا فى ساعات الكتابة وفى الساعات الموشاة بالذنوب - ليس الفن نورا يعى عيوننا - بل هو أولا الحب الذى تولده الصداقة والكفاح » •

دالى : لوركا • فى شبابتنا تواعدنا على أن نؤلف معا أوبرا • • هيا الآن نؤلفها • • لماذا نمضى فى تأجيل مشاريع شبابتنا الى الوقت الذى قد لا نصبح فيه قادرين على تحقيقها ؟

لوركا : سوف يأتى الوقت ، يا دالى ، لكل شيء • • والآن اقرأ لى شيئا من قصائدك الحديثة •

دالى : اسمع ، يا لوركا ، هذه : « أكره الدعابات - لكن السيربالية ليست دعابة - السيربالية سم غريب - السيربالية أعنف وأخطر السموم ، وأشد ما اخترع حتى الآن فى مجال الفن إثارة للخيال - السيربالية لا تقاوم ومعدية بشكل مرعب - خذوا حذركم ! اننى أجلب السيربالية - كثيرون فى نيويورك من قبل تلوثوا بها - انتقلت اليهم العدوى من التبغ المنعش ، نبغ السيربالية العجيب » •

يقسم النقاد أعمال سالفادور دالى الى ثلاثة مراحل • المرحلة الأولى ، ويسمونها « بالمرحلة الرقيقة أو العذبة » وهى المرحلة

السابقة على مرحلة السيريلية . وتضم بالأخص أعماله التي عرضها عام ١٩٢٥ في برشلونة ، ثم عام ١٩٢٦ في مدريد . وفي هذه المرحلة تسود المناظر الطبيعية المستقاة من الساحل الاسباني . وبعد فترة قصيرة من التأثر بالتكعيبية برز أسلوب دالي بكل سماته . . مناظر بعيدة لشواطئ بحرية وضوء ونقية من كل شائبة . . ذات مسحة انطباعية أثيرية واضاءات حانية . . نوافذ ذات أطر سوداء تطل على مناظر البحر برماله الممتدة بعيدا وقد صيرتها الشمس المتوهجة أكثر أبيضاضا . وعلى حواف هذه النوافذ المفتوحة اتكأت فتيات أدارت لنا ولجو الخرف المعتمة ظهورها ، ومضت تتأمل مناظر الساحل البعيدة الوضوء .

ثم تأتي المرحلة الثانية في حياة دالي الفنية ، وهي « المرحلة السيريلية » عندما سافر من مدريد الى باريس في عربة تاكسي في لحظة انفعال وقرار مصيري ، متخليا عن تلك الأعمال الرائقة التي جعلته يحتل مكانا مرموقا في سوق الفن التشكيلي بعد أن لقيت لوحاته رواجاً لم تعرفه من قبل سوى أعمال مواطنه المعاصر بابلو بيكاسو في حقبتيه الوردية والزرقاء . وبعد أعماله الأيبيرية الرائقة صور دالي في مرحلته السيريلية لوحات مثل « الدم أشهى مذاقا من العسل » عام ١٩٢٨ و « اصرار الذاكرة » عام ١٩٣١ و « غزال يحترق » عام ١٩٣٥ . ويسمى دالي أعماله في هذه المرحلة بانها « ذهان نقدي » حيث يسلط الفنان عينه الصحاحية على محتويات عقله الباطن ، ينقب في أرجائها عن الأفكار المتسلطة والانطباعات المتشعبة ، و « يفضحها » على حد قوله – بافراغها في أشكال ملموسة واضحة على لوحاته ، متخلصا بذلك – على حد قوله أيضا – من ماضيه حتى يستطيع أن يحيا بقية حياته .

دالي : ان من ينقب في أرجاء ذاكرته يجد أشياء كثيرة في الظل ، وان كانت حواذية الأثر ، فاذا انتقاد الى وصف الأثر الذي يكون للشئ عليه بتجسيمه في صورة واضحة ، فانه يحزر لا وعيه من قبضة هذا الشئ ، وفي الآن ذاته يخلص الشئ من معانيه المتعارف عليها . انني كما هو واضح لا ألجأ الى ما اتبعه رفاقي السيراليون من « لاشعورية تلقائية » بل أعمد الى « ذهانية نقدية » انني أبغى من ذلك أن أمتص الحقيقة وأن أتعدها في عملية واحدة فظيعة ، ماضيا بالشئ بعيدا عن معناه الأصلي نحو تعبيرات جديدة غاية في الجودة . ولعلني قد فعلت الكثير – مع رفاقي السيراليين – لأززل

الأرض تحت أقدام « الواقع » ومن وجهة نظر الفن التشكيل فان الواقع كل غير متماسك للعديد من الوقائع المتهاثرة . ويحتاج الى تعديده ، وهذا هو الفعل الرائع للفن الحقيقي .

أما المرحلة الثالثة في فن دالي فهي تلك المرحلة الكلاسيكية الجديدة . وعندما بدأ دالي يتأثر بعصر النهضة بايطاليا في عامي ١٩٣٧ و ١٩٣٨ وبعد العدة للعودة الى الكلاسيكية التي طبعت أعماله اللاحقة كان يقف على أرض غير راسخة ، فقد أنكره أصدقائه ، واستصدر أندريه بريتون قرارا بطرده من الجماعة السيريالية متهماً بأنه قد انصرف الى فن أكاديمي غاية في الرجعية .

دالي : (ضاحكا) عندما اخترت السيريالية رفضني أهلي ، وعندما عرضت عن السيريالية خسرت أصدقائي . . لكن الأمر في الفن ليس أمر أهل أو أصدقاء ، بل هناك في الأعماق اصرار وعناد . . تشبث برؤى تلوح وتغيب . . وفي النهاية وقبل كل شيء ، يجب أن يكون الفنان على جانب من الأثرة حتى يقول : أنا . . وأنا فحسب . . وقد ارتضيت مصري . . فأنا قد جئت لأنقذ الفن الحديث ، وبغري لا خلاص له ، وتؤرقني منذ البداية فكرة « الطهارة » ، كما كانت فكرة « الملاك » تبعث في داخلي الكثير من الانفعال . وقد كانت تفقد أشكال كثيرة للملائكة الى أحلامي . ومادمت أحس بالفرحة لوجودها فهذا يعني انها موجودة فعلا . وقد مضيت في مرحلتي الروحية الجديدة . وأنتجت لوحات أفخر بها . مثل لوحة « الصليب » التي صورتها عام ١٩٥١ وفيها يطل المسيح من على خشبة الصليب على الدنيا كلها تحته . المسامير دقت في راحتيه ، ورأسه المنكسة تطل من عليائها على منظر طبيعي ساحر تفتسل فيه رمال الشاطئ . وقوارب الصيادين في نور الفجر الذي يضيء القلب ولا يعمى البصر . . لوحة لا تدانيها في اتقانها وعمقها أية لوحة من لوحات التصوير الحديث كله .

٢٧

ان لوحات دالي ذات قوة شاعرية ، فهي في الواقع تتوجه الى المتفرج لا بالفهم والفكرة الواضحة ، بل بالايحاء والاحساس بها . فان تلك الأشياء المصورة بواقعيته المفرطة في جزئياتها غارقة في اضاءات باهرة تظل مؤرقة مستعصية على ادراكها بالعقل ، وبخاصة

متى راعينا أن تلك العلاقات التي تقوم بينها ليست سوى علاقات مصادفة سحرية . وقد دعا دالى الى فقدان الثقة بالعالم الواقعى ، ووجوب تعديده . ومهما بدت هذه الدعوة محزنة فانها تتضمن ما بذلته السريالية من جهد للتدليل على أن « عالم الواقع » يحتوى ما لا نهاية له من « العوالم الواقعية » . وهذه العوالم الواقعية هي التي تصاغ فى أعمال الفن المزدهرة بالخيال الخاص بعصرنا ، وهو خيال يختلف جذريا عن خيالات كل القرون السابقة ، وذلك على الأخص بسبب كل تلك الاكتشافات العلمية التي قلبت رأسا على عقب اعتقادات الانسان عن نفسه وعن الوجود الذي يسكنه . وقد أمكن للباحثين أن يكشفوا فى الأشكال الرمزية للاوعى ، وللحلم ، وللذهان ، انعكاسات القلق الكبير الذى يعاينه انسان اليوم . وفى أعمال دالى تتجلى كل مظاهر الفن الخيالى منذ لوحات عام ١٩٢٦ التي تبدو فى بعضها تلك الواقعية السحرية التي تغسل الحقيقة بنوع من الروحانية العميقة الممتدة فى أعماله . والبعض الآخر يستفيد من أبحاث المكان والمساحة فى التصوير الميتافيزيقى ، ويتعداه الى آفاق جديدة . وهناك أيضا اللوحات الدينية الحديثة التي تجعل منه واحدا من أكثر « المصورين » (القديسين) غرابة ، ولكن أكثرهم أهمية أيضا .

وتأتى التحولات التي تطرأ على الأشياء فى لوحات دالى فى كثير من الأحيان من اختلال فى الرؤية يثيره فيروس مبهم ، قد يكون فيروسا عقليا . وينتهى الأمر بالأشياء الى أن تبدو مصابة بمرض بسبب تحليلها واندثارها . وعندئذ نجد موقف دالى ازاء المادة يقوم على أن كل ما ليس روحا هو عدم . . وعدم هي المادة بكل مظاهرها . . نرى ذلك فى جيف الحيوانات المتحللة والماضية فى طريقها الى الزوال والاندثار . . وكذلك فى النمل ينهش جسده خفاش ، والحشرات تزحف على اللحم وتحط عليه . . كل ذلك يصوره دالى فى مرحلته السريالية بدقة فوتوغرافية متناهية وبوضاءة تجعل الوضوح ناضحا بهذه الكائنات والأجواء الغارقة فيها .

وليسست الواقعية بغائبة عن أعمال دالى أبدا . . حتى ما كان من تلك الأعمال مفرطا فى ذهانيته النقدية . . وفى هذه الحالة نجد الواقعية فى التفاصيل وليس فى المجموع . . فنحن أمام كل غير واقعى مؤلف من جزئيات واقعية . . كيف يتحقق ذلك ؟ باقامة

علاقات لا منطقية بين الأشياء • ان الانحراف بالشئ عن دلالة الاجتماعية والحفاظ على قيمته التشكيلية ، وتجريده من مضمونه النعسي • لا يبدو أمرا غريبا الا في نظر أولئك الذين يعتبرون الفن ظاهرة تسجيلية للروابط الطبيعية والعادية • على انه مهما كانت العلاقات بين الأشياء خيالية عند دالي الا انه يقدر في أغلب الأحيان الجمال المهيّب للمنظر الطبيعي الذي تمارس فيه هذه العلاقات المؤرقة والفظيعة • فتلك الشواطئ القوس قزحية والصخور بتكويناتها الخرافية – التي تشبه تكوينات المعمارى الاسباني جودى – والسهول الفسيحة حيث كان دون كيشوت يلتقي بالسراب دون أن يشك في أنه الحقيقة ، والجبال الجليدة المستحمة في ضياء الفروب أو الشروق – كل ذلك يؤكد ان دالي • على العكس من العديد من المصورين السيراليين والمخاضين ، لم يقطع أبدا علاقات المحبة والالتحام بالطبيعة • فان هذا الفنان الخيالى ، هو فى الوقت ذاته ، مصور مناظر طبيعية من الطراز الأول ، يصور وجه الطبيعة بطريقة أكاديمية ملساء صقيلة ، كما كان يفعل الأساتذة القدامى ، مع شغف فائق بالتفاصيل المصورة ولنستمتع الى دالي فى هذا يقول :

٢٨

دالي : ان مطمحي أن أربط كل ما هو حيوى فى التصوير الحديث بالتقاليد الفنية العريقة لغرض النهضة ، لأنه فى تلك الحقبة من التاريخ وصلت وسائل التعبير الفنى الى قمة الاجادة • اننى فى النهاية مصور كلاسيكى أستمد احياءاتى من السيرالية • اننى أرفض – ولا زلت أرفض – الأمان الذى يكفله العقل • وأمضى مثل سلفى الأسباني دون كيشوت أطارد ما لا يعتبر واقعا محسوسا • وقد كان لزاما على أن أهجر مرفأ الأمان كى أصل الى أن أصور لوحاتى الدينية الباهرة • قلت لكم اننى متيم بفكرة « الملاك » – ولا تنسوا أن الشيطان ذاته كان ملاكا – ولكننى لم أبع نفسى اليه تماما • اننى أدعى الجنون ، أصل الى مشارفه وأجوس فى مملكته ، مثلما جاس دانتى فى الجحيم ، باحثا عن من ؟ عن بياتريس • وأنا باحث عن جالا • • رغم انها الى جوارى على الدوام فاننى أبحث عنها • اننى أقلد الجنون كى أحصل على تلك الحرية القصوى التى بلغها هاملت • واذا قال لكم أحد أن دالي مجنون ، فبالله قبل أن

تصدقوه اسألوه هل كائن هاديات مجنوننا ؟ هل كان هاملت ، حقا ،
مجنونا ؟!

ويعتبر سالفادور دالي الانسان في الواقع لغزا أكثر استغلاقا
من لوحاته ، وذلك على الرغم من تلذذه بالثرثرة عن أدق خصوصياته
على صفحات كتبه . وقد ارتدى دالي العديد من الأقنعة ، حتى أصبح
من الصعب الكشف عن شخصيته الحقيقية .

٢٩

دالي : (بصوت متعجب) جالا ، اني خائف . كل هذا النجاح . . وكل
هذا التقدير والثراء . . يخيفني . . كل هذا المديح يبدو لي بعيدا .
جالا : (بصوت مطمئن) ما الذي يخيفك ، يا دالي ؟ كل شيء على ما يرام ،
يا حبيبي .

دالي : أخاف أن يكون كل شيء غير حقيقي . أخاف أن أصبح يوما . .
فأجد الجنون قد أطبق على . . أو العجز قد شل يدي . . أو أجد
الموت قد

جالا : (مقاطعة) ضع هذه الوسادة تحت رأسك ، واعطني يدك .

دالي : امسكي بها جيدا ، يا جالا . . اضغطي عليها ولا تتركيني .

جالا : اغمض عينيك ، ونم ، يا حبيبي . . وعندما ستستيقظ ستجدني
دائما بجانبك . . دائما بجانبك . . وسوف أقول لك : قم . .
انهض وامش . . انك لم تنجز بعد كل ما هو مقدر لك أن تنجزه . .
لم يحن الوقت بعد أن تموت . . سأقف أمامك لترسمني ،
وترسمني ، وترسمني . . لم تستنفد بعد صورتني ، يا حبيبي . .
سأقف أمامك مدثرة بالقطيفة والحرير . . الحل على صدري وفي
أصابعي . . لا زالت صورتني لم تستنفد .

دالي : كم أشعر الى جوارك بالسكينة . . وكم أود أن أحيا .

اخيرا ، وليس اخرا

ها أنت ، يا قارئى العزيز قد جسست فى عوالم الخطوط والألوان ،
والعواطف والمسررات والأشجان ، والأشواق والطموحات والدموع والآهات
والضحكات لخمسة نماذج مشرقة من بنى البشر .

واسمح لى أن أتقدم اليك بايضاح صغير أرد به على ما قد يرد
بخاطرك ، كما ورد بخاطر بعض من قرأوا من قبل صفحات كتابى « خمسة
رسامين كبار » . ليس ما قرأت يا صاحبنى ترجمة عن لغات أخرى لحياة
هؤلاء الفنانين . وباستثناء المعلومات التاريخية عن كل من هؤلاء ومجتمعهم
وعصرهم ، فإن كل ما التقيت به يا قارئى العزيز هو معاشة ، واسمح
لى يا قارئى أن أقرر بكل تواضع اننى بكتاباتى هذه قد قدمت ابداعات
أدبية توخيت فيها الصدق الفنى ، وأعدت فيها تشييد حيوات هؤلاء
المصورين الكبار كما تصورت أنها يجب أن تكون كى يقدم بها كل منهم
نفسه وجهاده الى القارئ العربى ، ويحظى أخيرا وليس آخرا بحبه
واعجابه ، ولعلنى قد وفقت فيما توخيت . فهل حقا ، ترانى ، يا قارئى
قد وفقت ؟

مكتبة الدكتور نعيم عطية

للفنون التشكيلية

- عن دوايد الفن الحديث • الدار القومية للطباعة والنشر — ١٩٦٥
- خمسة رسامين كبار • دار الكتاب العربى للطباعة والنشر — ١٩٦٨
- العين العاشقة • الهيئة المصرية العامة للكتاب — ١٩٧٦
- التعبيرية فى الفن التشكيلى • دار المعارف — ١٩٧٩
- حصاد الالوان • الهيئة المصرية العامة للكتاب — ١٩٧٩
- الفن الحديث محاولة للفهم • دار المعارف — ١٩٨٢
- نزهة العيسون • دار المعارف — ١٩٨٣
- لوحات تسر الخاطر • دار المعارف — ١٩٨٨
- دنيا هذا الفنان • الهيئة المصرية العامة للكتاب — ١٩٨٨

مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

رقم الايداع بدار الكتب ١٩٨٨/٣٦٩٨

ISBN ٩٧٧ - ٠١ - ١٧٧٥ - ٧

لوحة شخصية لمرمزان

سیرات - الملاك الملهم

رؤس النبى - المجلد

جويستان كوربيه — الاخت الصغيرة .

ادجار ديجه - درس الرقص (جزء من اللوحة) .

ادجار ديجاه — المغنية (جزء من اللوحة) .

ادجار ديجاه - راقصة الباليه

ادجار ديماء — راقصة الباليه تتدرب

ادجار ديجاه - الوجه الصبيح

صورة شخصية للكلمنت أورو زكو .

کلمنت اوروزکو - استعراض أنصار زابانا .

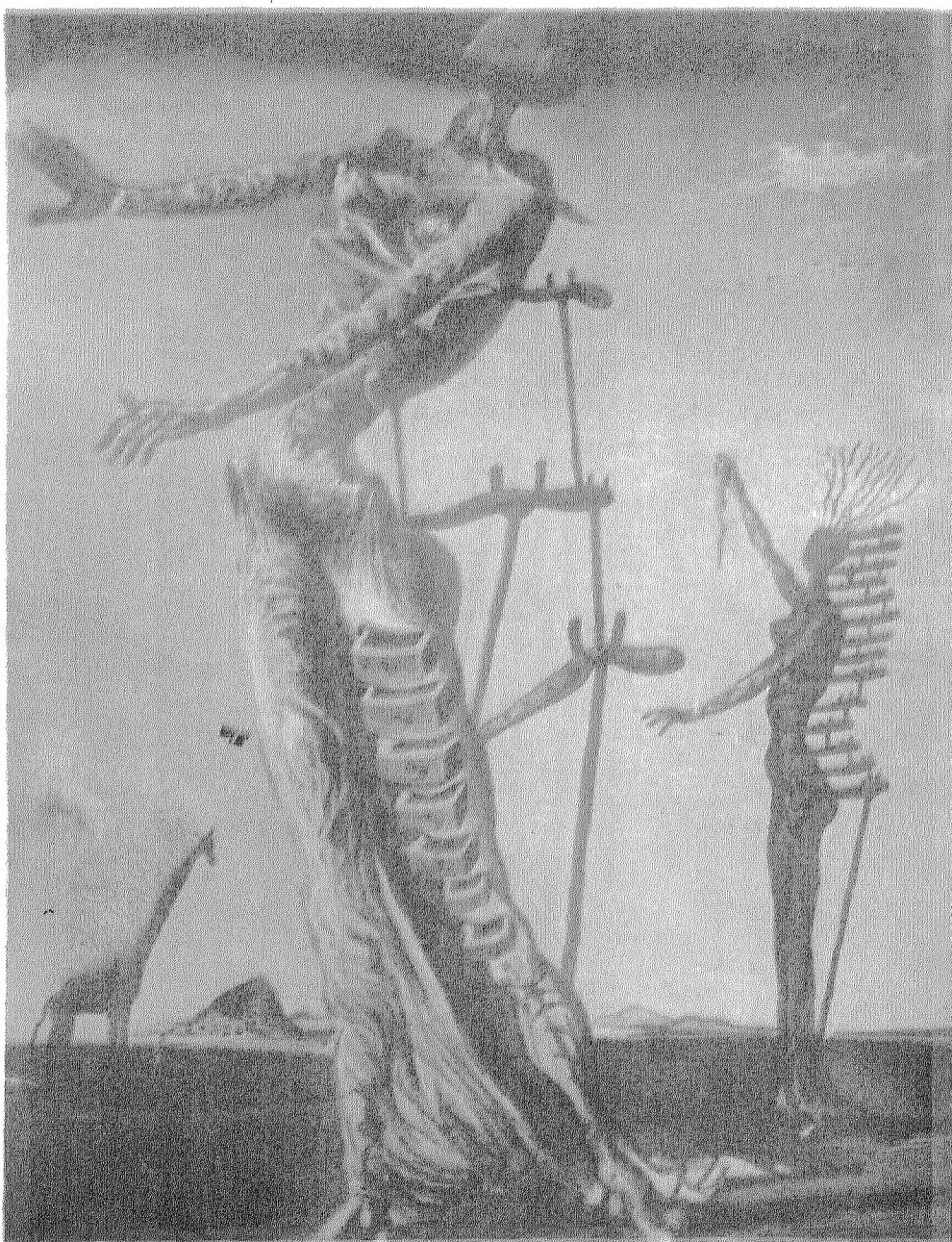
کلمنت اورو زکو۔ جزئیة من لوحة حائطية

کلمنت اورو زکو — لوحۂ حائطیۃ .

سلفادور دالی

سلفادور دالی - فناءة تحترق .

يتضمن الكتاب عرضاً لحياة وأعمال خمسة من المصورين العالميين
الكبار : ريمبرانت - كوربيه - ديجه - أوروزكو - دالي . وعلى بساط
الكلمات يحول القارئ في عوالم الخطوط والألوان ، والعواطف والمسررات
والأشجان ، والأشواق والطموحات والدموع والآهات والضحكات
لخمسة نماذج مشرقة من بني البشر وعلى خلفية من المعلومات التاريخية المؤكدة
يقدم المؤلف «معايشة» هؤلاء الخالدين أو بعبارة أدق ، يقدم إبداعات أدبية
توخى فيها الصدق الفنى . لن يصدم القارئ على صفحات هذا الكتاب
بدراسات جافة عتقاء ، بل سيجد نبضات قلوب وعذابات ومسررات خمسة
فنانين جديرين بأن يحظوا بحب القارئ العرب وتقديره ، كما حظوا بحب
وتقدير الإنسانية جمعاء عبر ما خاضوه من جهاد من أجل قيمة «الجمال» التي
لا تنفك أو اصبرها على حال عن قيمتى «الخير» و«العدل» وما خلفوه من
رسوم ونحوت ظلت نابضة بأنبال ما فى القلب الانسان من خفقات